Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахьямова Инна Анатольевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.07.2026 15:24:34
Уникальный программный ключ:
82a7403979511441bcf64f6cec4[illegible]

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра социокультурного развития территории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.О.05.01

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТЕАТРА И КИНО

Направление подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)
«Руководитель в сфере культуры: технологии управления»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся заочной формы обучения

Екатеринбург
2025

Рабочая программа дисциплины с изм. и доп. составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532.

Разработчик(-и):

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социокультурного развития территории — О.А. Стаина

(должность, кафедра) (И.О. Фамилия)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социокультурного развития территории

протокол от 12.02.2026 № 6

(дата)

Заведующий кафедрой — С.В. Казакова

(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром — С.П. Кожинова

(И.О. Фамилия)

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – изучение исторического и теоретического материала, касающегося театра и кино; расширение интеллектуального кругозора и обогащение профессиональных умений и навыков применять освоенные навыки на практике, анализируя театральные спектакли и кинофильмы.

Задачи:

– знакомство с историей театра и кино;

– знакомство с наиболее яркими именами деятелями театра и кино, а также смыслом созданных ими произведений, вошедших в мировую культурную сокровищницу;

– характеристика состояния современного театра и кино;

– методическое обеспечение будущих выпускников технологией анализа театральных спектаклей и кинофильмов;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры (театр и кино) мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория театра и кино» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуля М5. Модуль «История и теория искусств (по направлению).

Дисциплина «История и теория театра и кино» имеет содержательную взаимосвязь с такими дисциплинами, как «История и теория визуальных искусств», «История и теория музыки», «История и теория литературы». Дисциплина служит основанием для изучения дисциплины «Морфология современного искусства».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	**Код и название индикаторов достижения компетенции**	**Дескрипторы компетенции**
ОПК 3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.2. -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной	**Знать*:*** – основные направления, течения и жанровые особенности театра и кино; – специфику языка и выразительных средств кино и театра, основные понятия театрального искусства и киноискусства; – основные тенденции развития

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
	деятельности	современного театра и кино; – наиболее значимые произведения театра и кино; – ключевые фигуры мирового и отечественного кинематографа и театрального искусства, специфику их творчества; – основные шедевры театрального искусства и кино. **Уметь:** – характеризовать основные направления и течения искусства театра и кино, сопоставляя их с творчеством конкретных деятелей театрального искусства и киноискусства, использовать данные характеристики в профессиональной деятельности; – определять жанры, виды и особенности художественных образов произведений театра и кино и использовать их в профессиональной деятельности; – давать развернутую оценку произведениям театра и кино и использовать результаты анализа в профессиональной деятельности; – использовать театроведческие и киноведческие понятия в профессиональной деятельности; – анализировать особенно значимые произведения искусства театра и кино в культурно-историческом и современном контексте, выбирать и использовать их в профессиональной деятельности; – анализировать вклад основных театральных деятелей и деятелей кино в мировую культуру; использовать их творчество в профессиональной деятельности. **Владеть:** – навыками анализа художественных текстов (театра и кино) в контексте современной культуры
ОПК-6	ОПК-6.5.	**Знать*:***

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
– Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	-Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	– основные исторические этапы развития театра и кино в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития театра и кино в разные исторические периоды; – важнейшие категории и понятия театроведческой и киноведческой науки; – разновидности жанров, стилей, направлений в искусстве театра и кино; – ключевые фигуры в мировом и отечественном театре и кино, особенности их творчества; – основные тенденции развития современного театра и кино. **Уметь*:*** – определять роль театра и кино в жизни человека и общества; – использовать театроведческие и киноведческие понятия и категории при анализе художественных произведений (спектаклей и кинофильмов); – давать развернутую оценку произведениям театра и кино с учетом их художественного своеобразия; – характеризовать основные направления и течения искусства театра и кино и сопоставлять их с творчеством конкретных деятелей театра и кино; – определять жанры, виды, особенности художественных образов произведений театра и кино; – анализировать особенно значимые произведения искусства театра и кино, как в культурно-историческом, так и в современном для них контексте. **Владеть*:*** – навыками написания критических материалов о явлениях театра и кино; – навыками понимания, интерпретации и анализа художественного произведения театра и кино

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	72
1.2. Контактная работа:	10
1.2.1. Лекции	6
1.2.2. Практические занятия	4
1.2.3. Лабораторные практикумы	–
1.3. Самостоятельная работа:	62
1.4. Практическая подготовка	–
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	3, 4
2.2. Семестр (-ы) изучения	6, 7
2.3. Экзамен (семестр)	7
2.4. Зачет (семестр)	–
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	7

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1	**4**	**3**	–	**24**	**31**	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест
1.1 Театр как социальный институт. Зарождение театра	1	–	–	5	6	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест
1.2. Античный театр	–	1	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
1.3. Этапы развития европейского театра от Средневековья до нашего времени	1	–	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест
1.4. Шекспировский театр	–	1	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Эссе
1.5. Три века русской сцены	1	–	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест
1.6. Российский театр начала конца XIX – начала XX века	–	1	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест
1.7. Советское театральное искусство 60-90х г. XX века. Режиссерский театр	1	–	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Тест
1.8. Современный российский театр	–	–	–	7	7	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Доклад
Раздел 2	**2**	**1**	–	**38**	**41**	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Презентация, опрос, доклад, эссе
2.1. Происхождение кино. Мировое кино первых десятилетий XX века	1	–	–	3	4	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Презентация
2.2. Французский авангард. Немецкий неореализм	–	–	–	2	2	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Опрос
2.3. Характеристика советского	1	–	–	2	3	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Опрос

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
кинематографа							
2.4. Итальянский неореализм. Творчество Ф. Фелини и М. Антониони	–	–	–	5	5	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Эссе
2.5. «Новые волны» в европейском кинематографе	–	–	–	6	6	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Доклад
2.6. Авторское кино	–	1	–	4	5	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Доклад
2.7. Жанровое кино	–	–	–	5	5	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Доклад
2.8. Уральский кинематограф	–	–	–	6	6	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Доклад
2.9. Российское кино последних десятилетий в лицах	–	–	–	5	5	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Доклад
ИТОГО:	**6**	**4**	–	**62**	**72**	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Вопросы к экзамену

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1	1.1 Театр как социальный институт. Зарождение театра	Театр как искусство. Особенности художественного языка. Театр как социальный институт. Функции театра. Зарождение театра – предтеатральные формы
	1.2. Античный театр	Древнегреческий карнавал. Античная драматургия: трагедия, комедия. Устройство древнегреческого театра. Машинерия, декорации, костюмы, гримы. Хор и корифей. Актеры
	1.3. Этапы развития европейского театра от Средневековья до нашего времени	Средневековые мистерии. Итальянская комедия масок. Испанский театр. Английский театр. Французский классицизм. Театр эпохи Просвещения. Театр конца XIX и начала XX вв.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		Театр XX-XXI вв.
	1.4. Шекспировский театр	Исторические драмы Шекспира (1590-94). Комедии и трагедии (1595-1600); трагедии (1600-1608); романтические драмы и трагикомедии (1609-1613). Театр «Глобус». Сценическая судьба шекспировской драматургии
	1.5. Три века русской сцены	Русский хоровод. Скоморохи. Первый русский придворный театр Алексея Михайловича (1673-1676). Домашние, школьные, иностранные труппы. Федор Волков и «Охочие комедианты». Основание первого русского государственного общедоступного театра (1756). XVIII век – век драматургии в русском театре. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. XIX – век актера. XX – век режиссера
	1.6. Российский театр начала конца XIX – начала XX века	Театр Островского. Малый театр. Театр Чехова Спектакли К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко. История постановок. МХТ, Малый театр, Новый театр, Александринский театр, театр Ф.А. Корша, театр В.Ф. Комиссаржевской. Театры в революционный период. Режиссеры: К.С. Станиславский. В.И. Немирович-Данченко, Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таиров, Р.Н. Симонов, А.Д. Попов, Ю.А. Завадский, Н.П. Акимов, А.М. Лобанов, Н.П. Охлопков
	1.7. Советское театральное искусство 60-90х г. XX века. Режиссерский театр.	Театры: МХТ им. А.П. Чехова, «Современник», театр драмы и комедии на Таганке, театр на Малой Бронной, театр им. Пушкина, театр им. Ермоловой, театр «Ленком», театр «Сатирикон», театр Наций, «Школа современной пьесы», театр «У Никитских ворот», «Театр Наций», БДТ им. Г.А. Товстоногова, Малый драматический театр Европы, театр «Мастерская П. Фоменко», театр Романа Виктюка, театр DOC
	1.8. Современный российский театр	Постдраматический театр. Социальный театр. Новые формы. Молодые российские театральные режиссеры
Раздел 2	2.1. Происхождение кино. Мировое кино первых десятилетий XX века	Игра света и теней в Древней Греции. Кукольники средневековой Явы, Китая и Индии. «Волшебный фонарь». Камера обскура Леонардо да Винчи. «Панорама» Р. Баркера. «Диорама» Л. Дагера и К.-М. Бутона. «Фантасмагория» Робертсона. «Тезаурус Роже». Синетоскоп Т. Эдисона и синематограф Люмьеров. Первые кинодержавы: Франция, Италия, США, Дания, Россия. Ж. Мельес. Д. Пастроне. Э. Портер. Д.У. Гриффит. А. Нильсен. Приход кино в Россию – май 1896 года. Первые кинопоказы и

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		первые киносъемки. А. Ханжонков и А. Дранков. Первые видовые и хроникальные ленты. «Понизовая вольница» США: Ч.С. Чаплин Русские режиссеры Е. Бауэр, В. Гардин, Я. Протазанов. Первые «звезды» русского немого кино: И. Мозжухин, В. Холодная, В. Полонский
	2.2. Французский авангард. Немецкий неореализм	Немецкий экспрессионизм, неореализм. Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари» Режиссеры: Роберт Вине, Пауль Вегенер, Фридрих Вильгельм Мурнау, Фриц Ланг, Карл Хайнц Мартин и др. Французский авангард (ранний период: Л. Деллюк, Ж. Дюллак, Ж. Эпштейн; поздний период: Ф. Леже, Р. Клер, Ж. Дюллак, Л. Бунюэль и С. Дали). К. Дрейер: «Страсти Жанны Д'Арк»
	2.3. Характеристика советского кинематографа	Пять основоположников советского кино: Л. Кулешов, Д. Вертов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко. Теоретические воззрения и творчество. Э. Шуб и открытие метода перемонтажа. Приход звука. Г. Козинцев и Л.Трауберг, Ю. Райзман, Н. Экк, Ф.Эрмлер, С. Юткевич, И. Савченко, Г. Александров, И. Пырьев, бр. Васильевы, М. Ромм, С. Герасимов, М. Калатозов, Г. Чухрай, М. Хуциев, С. Бондарчук, А. Алов и В. Наумов, А. Кончаловский, Н. Михалков, К. Муратова, С. Параджанов, В. Шукшин, Э. Климов, Л. Шепитько, А. Смирнов, В. Меньшов, Э. Рязанов, Г.Данелия, Л. Гайдай, Т. Абуладзе, О. Иоселиани и др. Актеры советского кино
	2.4. Итальянский неореализм. Творчество Ф. Фелини и М. Антониони	Два этапа неореализма: 1945-1948 гг. («росселлиниевский»), 1948-1956 гг. («дзаваттиниевский»). 1) «Трилогия войны» Р. Росселлини: «Рим – открытый город», «Пайза», «Германия – год нулевой»; 2) «Земля дрожит» Л. Висконти, «Похитители велосипедов» В. Де Сика, «Рим, 11 часов» Дж. Де Сантиса. Расцвет национального кино в творчестве Ф. Феллини, М. Антониони. Фильмы и актеры
	2.5. «Новые волны» в европейском кинематографе	Возникновение во Франции нового кинематографа («новой волны»), посвященного подлинным событиям, реальным людям с их невыдуманными переживаниями (1958-1962 гг.). Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годар, К. Шаброль, А. Рене, Л. Маль, их фильмы и актеры. «Свободное кино» в Великобритании (К. Рейс, Л. Андерсон). Молодое немецкое кино: Ф. Шлендорф, М. фон Трота, Р.-В. Фассбиндер, В. Вендерс. Фильмы и актеры
	2.6. Авторское кино	Расцвет национального кино. Ф. Феллини: начало

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		творческого пути («Огни варьете», «Белый шейх»). осмысление противоречий бытия с позиций экзистенциализма («Дорога», «Ночи Кабирии»). Л. Бунюэль: критика философии идеализма в фильмах («Назарин», «Виридиана»), сюрреалистические традиции («Симеон-столпник», «Ангел-истребитель», «Дневная красавица», «Скромное обаяние буржуазии», «Этот смутный объект желания»); А. Куросава: успех в Европе («Расемон»), экранизации мировой классики («Идиот», «На дне», «Замок интриг»), пересмотр традиций самурайства («Тень воина»), социальная характеристика современности («Под стук трамвайных колес»); И. Бергман: антиномия духа и материи («Земляничная поляна»), поиски веры («Седьмая печать»), нравственная табель личности («Персона», «Шепоты и крик», «Молчание»), пацифистская драма («Стыд»), разрушение семейных связей («Осенняя соната»); А. Тарковский: драматизм и психологизм («Иваново детство»), проблемы взаимоотношений личности и истории («Андрей Рублев», «Зеркало»), нравственные аспекты бытия в фильмах фантастического жанра («Солярис», «Сталкер»), зарубежные фильмы («Ностальгия», «Жертвоприношение»)
	2.7. Жанровое кино	Комедия (американский, итальянский, французский варианты). Мелодрама. Феерия: детективы (А. Хичкок: «Шантаж», «39 шагов», «Леди исчезает», «Психоз», «Птицы»); исторические блокбастеры (У. Уайлер: «Бен Гур», С. Кубрик: «Спартак» Д.Л. Манкевич: «Клеопатра»), триллеры, фильмы катастроф, гангстерские фильмы, мистика, космические кинобестселлеры (С. Спилберг: «Челюсти», Ф.Ф. Коппола: «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», С. Кубрик: «2001 год: космическая одиссея», Д. Лукас: «Звездные войны»)
	2.8. Уральский кинематограф	Свердловская киностудия – история создание и современная деятельность. Творчество уральских кинематографистов: Я. Лапшина, В. Хотиненко, А. Федорченко. Уральская школа документального кино. Уральская мультипликация. Кинофестивали
	2.9. Российское кино последних десятилетий в лицах	В. Абдрашитов, А. Сокуров, В. Хотиненко, В. Аскольдов, Г. Панфилов, П. Тодоровский, К. Муратова, С. Соловьев, А. Герман, К. Шахназаров, А. Рогожкин, А. Балабанов,

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		П. Лунгин, А. Учитель, А. Балабанов, В. Бортко, Т. Бекмамбетов, Ф. Бондарчук, А. Звягинцев. В. Гай Германика. Современное авторское кино. Кинофестивали

Тематика лекций, практических работ, лабораторных работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-5.

3.3. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие педагогические технологии: интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, опора на результаты научных исследований, схемы, таблицы, технология «Дебаты», для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Для работы с лицами с ОВЗ используется технология индивидуализации обучения.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ОПК 3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	**Имеет представление:** – об основных направлениях культуры в разные исторические периоды; – о направлениях и течениях в области театра и кино; – о деятелях культуры и искусства, их творчестве и вкладе в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов изучаемых произведений в разные исторические периоды;	**Знает:** – основные направления культуры в разные исторические периоды; – направления и течения в области театра и кино; – деятелей культуры и искусства, их творчество и вклад в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых	**Имеет глубокие знания:** – об основных направлениях культуры в разные исторические периоды; – о направлениях и течениях в области театра и кино; – о деятелях культуры и искусства, их творчестве и вкладе в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	– о методах анализа произведений театра и кино; – об основных характеристиках художественного и творческого произведения театра и кино	произведений в разные исторические периоды; – методы анализа произведений театра и кино; – основные характеристики художественного и творческого произведения театра и кино	изучаемых произведений в разные исторические периоды; – о методах анализа произведений театра и кино; – об основных характеристиках художественного и творческого произведения театра и кино
	Умеет: – с помощью ориентироваться и определять направления театра и кино в разные исторические периоды; – определять основные направления и течения в развитии театра и кино; – с помощью объяснять вклад деятелей культуры и искусства в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – с помощью давать характеристику художественному и творческому продукту	**Умеет:** – ориентироваться, определять и излагать направления театра и кино в разные исторические периоды; – определять направления и течения в развитии театра и кино; – объяснять вклад деятелей культуры и искусства в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – давать характеристику художественному и творческому продукту	**Умеет:** – свободно ориентироваться, определять и излагать направления театра и кино в разные исторические периоды; – быстро определять направления и течения в развитии театра и кино; – детально объяснять вклад деятелей культуры и искусства в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – быстро давать характеристику художественному и творческому продукту
	Владеет: – слабыми навыками анализа произведений театра и кино	**Владеет:** – навыками анализа произведений театра и кино	**Владеет:** – уверенными навыками анализа произведений театра и кино
ОПК-6 – Способен понимать специфику и	**Имеет представление:** – об основных исторических этапах развития театра и кино	**Знает:** – основные исторические этапы развития театра и	**Имеет глубокие знания:** – об основных исторических этапах

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития театра и кино в разные исторические периоды; – о важнейших категориях и понятиях театроведческой и киноведческой науки; – о разновидностях жанров, стилей, направлений в искусстве театра и кино; – о ключевых фигурах в мировом и отечественном театре и кино, особенностях их творчества; – об основных тенденциях развития современного театра и кино	кино в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития театра и кино в разные исторические периоды; – важнейшие категории и понятия театроведческой и киноведческой науки; – разновидности жанров, стилей, направлений в искусстве театра и кино; – ключевые фигуры в мировом и отечественном театре и кино, особенностях их творчества; – основные тенденции развития современного театра и кино	развития театра и кино в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития театра и кино в разные исторические периоды; – о важнейших категориях и понятиях театроведческой и киноведческой науки; – о разновидностях жанров, стилей, направлений в искусстве театра и кино; – о ключевых фигурах в мировом и отечественном театре и кино, особенностях их творчества; – об основных тенденциях развития современного театра и кино
	Умеет: – частично ориентироваться и определять роль театра и кино в жизни человека и общества; – с помощью использовать театроведческие и киноведческие понятия и категории при анализе художественных произведений (спектаклей и кинофильмов); – давать оценку произведениям театра и	**Умеет:** – ориентироваться, определять и излагать роль театра и кино в жизни человека и общества; – использовать театроведческие и киноведческие понятия и категории при анализе художественных произведений (спектаклей и кинофильмов); – давать развернутую оценку	**Умеет:** – свободно ориентироваться, определять и излагать роль театра и кино в жизни человека и общества; – эффективно использовать театроведческие и киноведческие понятия и категории при анализе художественных произведений (спектаклей и кинофильмов);

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	кино с учетом их художественного своеобразия; – с помощью давать характеристику основных направлений и течений искусства театра и кино и сопоставлять их с творчеством конкретных деятелей театра и кино; – с помощью определять жанры, виды, особенности художественных образов произведений театра и кино; анализировать особенно значимые произведения искусства театра и кино, как в культурно-историческом, так и в современном для них контексте	произведениям театра и кино с учетом их художественного своеобразия; – характеризовать основные направления и течения искусства театра и кино и сопоставлять их с творчеством конкретных деятелей театра и кино; – определять жанры, виды, особенности художественных образов произведений театра и кино; – анализировать особенно значимые произведения искусства театра и кино, как в культурно-историческом, так и в современном для них контексте	– давать полную оценку произведениям театра и кино с учетом их художественного своеобразия; – полно характеризовать основные направления и течения искусства театра и кино и сопоставлять их с творчеством конкретных деятелей театра и кино; – быстро определять жанры, виды, особенности художественных образов произведений театра и кино; – эффективно анализировать особенно значимые произведения искусства театра и кино, как в культурно-историческом, так и в современном для них контексте
	Владеет: – неотработанными навыками написания критических материалов о явлениях театра и кино; – слабыми навыками понимания, интерпретации и анализа художественного произведения театра и кино	**Владеет:** – навыками написания критических материалов о явлениях театра и кино; – навыками понимания, интерпретации и анализа художественного произведения театра и кино	**Владеет:** – отработанными навыками написания критических материалов о явлениях театра и кино; – уверенными навыками понимания, интерпретации и анализа художественного произведения театра и кино

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	**Код индикатора компетенции**	**Номер темы**	**Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции**
ОПК-3;ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.1	*Вопросы и задания:* 1. Каковы истоки театра? 2. В чем состоят отличительные особенности театра как вида искусств? 3. Определите специфические особенности театрального искусства. 4. Охарактеризовать компоненты театрального искусства и определить их роль в создании спектакля. 5. Какова роль и значение театра в жизни современного общества?
ОПК-3;ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.2	*Вопросы и задания:* 1. Каковы истоки древнегреческого театра? 2. Назовите жанры раннего театра. 3. Определите структуру комедии и трагедии. 4. Назовите трагедии Эсхила и круг тем в его творчестве, проблематику. 5. В чем главный подвиг Прометея (в трагедии Эсхила «Прометей Прикованный»)? 6. Что нового внес Эсхил в области драматургической техники? 7. Каковы нововведения Софокла в построении трагедии? Сущность его театральной реформы? 8. Охарактеризуйте

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			творчество Еврипида и перечислите его трагедии. Что особенного появилось в его тематике. 9. Назовите основные положения поэтики Аристотеля. В чем суть его учения о трагедии? Что такое катарсис? 10. В чем особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической эпохи? Актерского искусства?
ОПК-3;ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.3	*Вопросы и задания:* 1. Назовите основные направления театра эпохи Средневековья. 2. В чем заключаются особенности литургической и полулитургической драмы? 3. Каковы основные жанры средневекового театра? 4. Как складывались взаимоотношения театра и религии в эпоху средневековья? 5. Каковы художественные особенности и назначение жанра «мистерия», принципы оформления, стиль актерской игры? 6. Охарактеризуйте жанр миракль, моралите. 7. В чем суть, особенности актерского исполнения и направленность жанра фарс? 8. Какие светские произведения данного периода Вы знаете? Охарактеризуйте их.

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			9. В чем причина упадка средневекового театра? 10. Назовите главного исполнителя и организатора в фарсах и моралите
ОПК-3;ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.4	*Вопросы и задания:* 1. Кто является предшественниками Шекспира в английском Возрождении? 2. Охарактеризуйте три периода творчества В. Шекспира. 3. Каковы художественно-эстетические особенности драматургии Шекспира? 4. Определить роль и значение драматургии Шекспира в развитии европейского имирового театра. 5. Назовите комедии Шекспира. Определите художественные особенности характеристик у персонажей комедии «Сон в летнюю ночь»
ОПК-3;ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.5	*Вопросы и задания:* 1. Какие условия для развития театра появились в XVI-XVII веках? 2. Какие новые черты появились в русской культуре и быте? 3. Что представляли собой церковные богослужения и церковные действа в XVI веке? 4. В чем назначение «потешных палат»? 5. Какой характер носил первый спектакль придворного театра

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			«Артаксерксово действо»? 6. Каковы условия развития театра в XVIII веке? 7. В чем смысл Петровских реформ? 8. Какая главная тема является основной в первых историях? 9. Когда был создан государственный публичный театр? И каковы его задачи?
ОПК-3;ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.6	*Вопросы и задания:* 1. Какие характерные черты определяют театральное искусство второй половины XIX века? 2. Какое место в театральном искусстве занимает драматургия А.Н. Островского? 3. Какие темы отражены в драматургии Островского? 4. Как А.Н. Островский оценивал положение театрального дела в России? Что предлагал для изменения и борьбы с рутиной в театральном искусстве? 5. Каково значение А.Н. Островского для современной сцены? 6. Смешение каких направлений проявилось в драматургии и театре на рубеже XIX-XX вв.? 7. Какая тема является основной в творчестве А.П. Чехова? В чем состоит новаторство драматургии А.П. Чехова? 8. Какие проблемы, связанные с творчеством,

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			поднимает Чехов в пьесе «Чайка»? 9. Какова главная направленность драматургии А. М. Горького? Назовите пьесы, написанные им
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.7	*Вопросы и задания:* 1. Какие новые театры появились в 70-е годы в России? 2. Что привнес нового в режиссуру и репертуар Большого драматического театра Г. Товстоногов? 3. В чем особенность творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова? 4. Что отличало эстетику режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре? 5. Какие спектакли поставил О. Ефремов, какие театры он возглавлял? Особенности его творчества? 6. Чем отличается режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола? 7. Назовите, кто представляет режиссуру нового поколения? Что нового пришло на русскую сцену с их приходом?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности	1.8	*Вопросы и задания:* 1. Какие изменения в театральной жизни произошли в России и на Западе на рубеже XX-XXI вв.? 2. Кто представляет новую волну молодой

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	-Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте		драматургии и режиссуры в России и на Западе? 3. Какие основные тенденции наметились в драматургии рубежа XX-XXI вв.? 4. Какие экспериментальные спектакли режиссеров появились на рубеже веков в России и на Западе?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	2.1	*Вопросы и задания:* 1. Какова сфера экранного творчества? 2. Какие виды экранного творчества существуют? 3. Что такое «игровое кино»? В чем его сущность? 4. Когда появилось кино? Кто является родоначальником этого вида искусства? 5. Какое значение в кино имеют звук и цвет? 6. В чем особенности режиссуры кино? 7. Где был открыт первый в мире кинотеатр?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	2.2	*Вопросы и задания:* 1. Причины зарождения экспрессионизма в искусстве 1910-20-х годов. 2. Где началось движение «каммершпиль» (вариант бытовой драмы). 3. Киноманифест сюрреализма: «Андалузский пес» Луиса Бунюэля при участии Сальвадора Дали
ОПК-3; ОПК-6	ОПК-3.2; ОПК-6.5	2.	*Вопросы и задания:*

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
– Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	-Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	3	1. Какие советские кинематографисты стояли у истоков создания киноиндустрии? 2. В чем особенности художественного языка С. Эйзенштейна? 3. Какое значение для развития документального кино играет творчество Д. Вертова? 4. Объясните феномен «Эффекта Кулешова»? 5. Что такое «искусство монтажа»?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	2.4	*Вопросы и задания:* 1. Значение Итальянского неореализма на развитие кино. 2. Ценность итальянского неореализма как национального своеобразия и жизненной достоверности. 3. Какие основные принципы неореализма? 4. От каких традиционных приемов отказали итальянские неореалисты? 5. С каким политическим движением ассоциируется неореализм? 6. Какие временные рамки неореализма?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка,	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать	2.5	*Вопросы и задания:* 1. Перечислите фильмы и режиссеров французской новой волны. 2. В чем особенность кинематографического языка французской новой волны? 3. Как повлияла французская новая волна

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте		по зарождение авторского кино? 4. Когда появляется Американская новая волна? 5. В какой стране появляется «параллельное кино»? 6. Какие режиссеры определили развитие Иранского кино?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности	2.6	*Вопросы и задания:* 1. Где и когда возник «арт-хауз»? 2. В чем отличие понятий «авторское кино» и «арт-хауз»? 3. Почему Артхаусные кинотеатры объединяет Международная конфедерация артхаусных кинотеатров? 4. Что объединяет независимое кино и авторское? 5. Творчество каких российских режиссеры можно отнести к авторскому кино? 6. Какие три крупнейших кинофестиваля проводятся в Европе? Какие премии вручаются на них?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство,	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-	2.7	*Вопросы и задания:* 1. Какие основные направления в киноискусстве? 2. Дайте определение «системе жанров». 3. Перечислите основные жанры? 4. Что отличает жанр «детектив»? 5. Кто был родоначальником «фильмов ужасов»?

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
литература) в историко-культурном контексте	культурном контексте		6. Как соотносятся авторское и жанровое кино?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	2.8	*Вопросы и задания:* 1. Когда была организована Свердловская киностудия? 2. Какой фильм был снят в 1943 году на Свердловской киностудии? 3. Назовите режиссеров, работавших на Свердловской киностудии 4. Перечислите фильмы Е. Лапшина. 5. Как развивается документальное кино на Урале? 6. Мультипликация на Урале: фильмы, режиссеры. 7. Кинофестивали Екатеринбурга
ОПК-3; ОПК-6– Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	2.9	*Вопросы и задания:* 1. Кто входит в плеяду лучших кинорежиссеров России XIX-XX вв.? 2. Назвать виднейших кинорежиссеров Запада и Востока XX века. 3. Каких выдающихся актеров русского и зарубежного кино Вы знаете? 4. Какие проблемы и тенденции определяют развитие киноискусства на современном этапе?

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.1	*Вопросы:* Назовите основные направления театра эпохи Средневековья
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.2	*Вопросы:* В чем заключаются особенности литургической и полилитургической драмы?
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.3	*Вопросы:* 1. Каковы основные жанры средневекового театра? 2. Как складывались взаимоотношения театра и религии в эпоху средневековья?

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.4	*Вопросы:* 1. Какой характер носил первый спектакль придворного театра «Артаксерксово действо»? 2. Каковы условия развития театра в XVIII веке? *Практическое задание:* Эссе на тему «Век расшатался» (противоречия эпохи в трагедии Шекспира «Гамлет»); «Он человек был» (образ Гамлета); «Быть или не быть» (причины трагедии Гамлета)
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.2; ОПК-6.5 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	1.5; .1.6; 1.7; 1.8	*Вопросы:* 1. Какие изменения в театральной жизни произошли в России и на Западе на рубеже XX-XXI вв.? 2. Какова сфера экранного творчества? 3. Какие виды экранного творчества существуют. 4. Что такое «игровое кино»? В чем его сущность? 5. Причины зарождения экспрессионизма в искусстве 1910-20-х годов. 6. Какие советские кинематографисты стояли у истоков создания киноиндустрии? 7. В чем особенности художественного языка С. Эйзенштейна? 8. Значение Итальянского неореализма на развитие кино. 9. Назвать виднейших кинорежиссеров Запада и Востока XX века
ОПК-3; ОПК-6	ОПК-3.2; ОПК-6.5	2.1;	*Вопросы:*

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
– Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	-Способен учитывать достижения отечественного и мирового театрального и киноискусства в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение искусства театра и кино в историко-культурном контексте	2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9	1. В чем особенность кинематографического языка французской новой волны? 2. Как повлияла французская новая волна по зарождение авторского кино? 3. Где и когда возник «арт-хауз»? 4. В чем отличие понятий «авторское кино» и «арт-хауз»? 5. Какие основные направления в киноискусстве? 6. Дайте определение «системе жанров». 7. Когда была организована Свердловская киностудия? 8. Какой фильм был снят в 1943 году на Свердловской киностудии? 9. Кто входит в плеяду лучших кинорежиссеров России XIX-XX вв.? 10. Каких выдающихся актеров русского и зарубежного кино Вы знаете? 11. Какие проблемы и тенденции определяют развитие киноискусства на современном этапе?

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «История и теория театра и кино» осуществляется в форме устного опроса (по экзаменационным билетам или по собеседованию) и состоит из проверки теоретических знаний (ответы на 2 теоретических вопроса).

Вопросы к экзамену

1. Особенности античной драматургии.
2. Устройство греческого театра.
3. Итальянская комедия масок.
4. Шекспировский театр.

5. Театр эпохи Просвещения.
6. Происхождение русского театра.
7. XVIII век – век зарождения русской драматургии.
8. XIX век в российском театре – век актера.
9. XX век в российском театре – век режиссуры.
10. Театр А.Н. Островского.
11. Создание МХТ.
12. Театр А.П. Чехова.
13. Этапы развития советского театра.
14. Современный русский театр.
15. Изобретение кино. Великий Немой: формирование грамматики кино.
16. Ч.С. Чаплин и американская комическая.
17. Лев Кулешов: монтажный эффект.
18. Дзига Вертов: начало документального кино в нашей стране.
19. С.М. Эйзенштейн: эпический кинематограф.
20. В.И. Пудовкин: психологический кинематограф.
21. А.П. Довженко: поэтический кинематограф.
22. Экспериментаторство в Европе: французский авангард.
23. Немецкий экзистенциализм.
24. Изобретение звука.
25. Советские звуковые фильмы 30-х годов.
26. Музыкальное кино в США.
27. Итальянский неореализм.
28. Творчество Ф. Феллини.
29. Творчество М. Антониони.
30. Новые кинотечения в Европе.
31. Акира Куросава.
32. Ингмар Бергман.
33. Андрей Тарковский.
34. Жанровое кино.
35. Советское кино 60-80-х годов.
36. Современный российский кинематограф.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
1.	Посещаемость	0	2
2.	Активность, самостоятельность суждений, участие в диалоге	2	4
3.	Демонстрация результатов научного поиска при выполнении индивидуальных заданий	4	6
4.	Составление тезауруса по темам курса	3	5
5.	Тест	3	5
6.	Подготовка тезисов, докладов, статьи	5	7
Итого: Внутрисеместровый контроль 1		*17*	*29*
1.	Посещаемость	0	2
2.	Коллоквиум	2	4
3.	Подготовка тезисов, докладов, статьи	7	10

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
4.	Написание рецензий на кино- и театральные постановки	7	10
5.	Написание эссена темы театра и кино	12	15
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Экзамен		10	30
	ВСЕГО:	**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
Раздел 1	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2)	10	5
	Подготовка конспекта (приложение 6)	6	5
	Подготовка и написание доклада (приложение 4)	9	5
Раздел 2	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2)	10	5
	Подготовка конспекта (приложение 6)	6	5
	Подготовка и написание эссе (приложение 5)	8	5
Итого:		**49**	**30**

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению смотреть в приложении 7.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.

2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.

3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

б) дополнительная литература

1. Абдуллаева, З. Постдок. Игровое/неигровое / З. Абдуллаева. – М. : Новое литературное обозрение, 2011.

2. Абдуллаева, З. Постдок-2. Игровое/неигровое / З. Абдуллаева. – М. : Новое литературное обозрение, 2021

3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Айнхейм. – М., 1974.
4. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен. – М., 1972.
5. Берсенева, Е. В. История театра : учебно-методическое пособие / Е. В. Берсенева. – Кемерово :КемГИК, 2015. – 52 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79367.
6. Божович, В. Современные западные кинорежиссеры / В. Божович. – М., 1972.
7. Борев, Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М.,1987.
8. В спорах о театре : учебное пособие / Ю. И. Айхенвальд [и др.]. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-3204-2 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103120.
9. Джулай, Л. Документальный иллюзион / Л. Джулай. – М. : Материк, 2005.
10. Дмитревская, М. Разговоры / М. Дмитриевская. – СПб. : Петербургский театральный журнал, 2010.
11. Елагин, Ю. Всеволод Мейерхольд. Темный гений / Ю. Елагин. – М., 1998.
12. Жабский, М. И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись (1969-2005) / М. И. Жабский. – М. : Изд-во «Канон +», 2009.
13. Ждан, В. Эстетика фильма / В. Ждан. – М., 1982.
14. Зак, М. Кино как искусство, или настоящее кино / М. Зак. – М. : Материк, 2004.
15. Захава, Б. Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под редакцией П. Любимцевой. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 412 с. – ISBN 978-5-8114-2597-6 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103710.
16. Захава, В. Мастерство актера и режиссера / В. Захава. – Ч.1, гл. 2; Ч. 2, гл. 1. – М., 1973
17. Зоркая, Н. М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа / Н. М. Зоркая. – М. : Аграф, 2010.
18. Иванов, О. Вахтангов и вахтанговцы / О. Иванов, К. Кривицкий. – М., 1984.
19. История русского драматического театра в 7-ми тт. – М., 1977-1987.
20. История русского театра : иллюстрированное издание. – М. : Эксмо, 2019.
21. История советского кино. – М., 1969-1978.
22. Кириллова, Н. Б. Кино Урала: от прошлого к будущему / Н. Б. Кириллова. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2013.
23. Кувшинова, М. Ю. Кино как визуальный код / М. Ю. Кувшинова. – СПб. : Мастерская «Сеанс», 2014. – 319 с. : ил.
24. Марголит, Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920-1960-х годов / Е. Марголит. – М. : Сеанс, 2012. – 560 с.
25. Моров, А. Три века русской сцены / А. Моров. – Кн. 1. От истоков до Великого Октября. – М., 1978.
26. Ромм, М. Беседы о кинорежиссуре / М. Ромм. – М., 1975.
27. Рудницкий, К. Мейерхольд / К. Рудницкий. – М., 1981.
28. Садуль, Ж. Всеобщая история кино / Ж. Садуль. – М., 1963.
29. Станиславский, К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. – М., 2003.
30. Стишова, Е. М. Российское кино в поисках реальности / Е. М. Стишова. – М. : Аграф, 2013. – 460 с.
31. Театр как социологический феномен / Российская акад. наук, М-во культуры Российской Федерации, Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н. А. Хренов. – СПб. :Алетейя, 2009 (СПб. : ИПК Бионт). – 520 с. : ил., табл.
32. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / составитель А. Савина. – 2-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-8114-0952-5 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102390.
33. Теплиц, Е. История киноискусства / Е. Теплиц. – М., 1974.

34. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 428 с. – ISBN 978-5-8114-2465-8 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102392.
35. Феллини, Ф. Делать фильм / Ф. Феллини. – М., 1984.
36. Фрадкин, И. Б. Брехт / И. Б. Фраткин. – М., 1975.
37. Фрейлих, С. И. Теория кино : от Эйзенштейна до Тарковского : учеб. для студентов вузов / С. И. Фрейлих. – 3-е изд. – М. : Акад. Проект : Альма Матер, 2005. – 508 с.
38. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство : кино-телевидение-реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. – Изд. 4-е. – М. : Гаудеамус : Акад. проект, 2011. – 222 с.
39. Хангельдиева, И. Музыка в синтетических видах искусства / И. Хангельдиева. – М., 1987.
40. Хренов, Н. А. Кино : реабилитация архетипической реальности / Н. А. Хренов. – М. : Аграф, 2006. – 701 с.; ил.
41. Хренов, Н. А. Образы Великого разрыва : кино в контексте смены культурных циклов / Н. А. Хренов. – М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 535 с., ил., портр.
42. Художники театра о своем творчестве. – М., 1973.
43. Шумахер, Э. Жизнь Брехта / Э. Шумахер. – М., 1988.
44. Эйзенштейн, С. М. Избранные произведения в 6-ти тт. / С. М. Эйзенштейн. – М., 1964-1971.

в) периодические издания

1. «Журналистика & медиарынок».
2. «Искусство кино».
3. «Книжное обозрение».
4. «Культура».
5. «Логос».
6. «Петербургский театральный журнал».
7. «Сеанс».
8. «Современная драматургия».
9. «Театр».
10. «Урал».

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
2. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
3. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система.
2. Пакет офисных программ.
3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.
5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

1. Polpred.com Обзор СМИ. Режим доступа: http://www.polpred.com/.
2. Базы данных ИНИОН РАН. Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php.
3. Грамота.Ру – справочно-информационный портал. Режим доступа: http://www.gramota.ru/.
4. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
5. РУБРИКОН – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Режим доступа: http://www.rubricon.com/.
6. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
7. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул, кафедра) и мебелью для обучающихся (парты одно- и двухместные – не менее 50 мест, стулья ученические – не менее 50 мест), с возможностью установки переносного экрана, проектора и ноутбука.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской меловой, флипчартом, телевизором на передвижной стойке, компьютером, монитором, web-камерой, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

3. Иллюстративные иконографические, репродукционные и видеоматериалы.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Лекция 1
Тема 1.1. Театр как вид искусства

План:

1. Театр как социальный институт. Функции театра как социального института.
2. Роль театра в жизни современного общества.

Литература:

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.
2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.
3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

Тема 1.3. Этапы развития европейского театра от Средневековья до нашего времени

План:

1. Средневековые мистерии. Итальянская комедия масок. Испанский театр. Английский театр. Французский классицизм.
2. Театр эпохи Просвещения.
3. Театр конца XIX и начала XX вв.
4. Театр XX-XXI вв.

Литература:

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.
2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.
3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

Лекция 2
Тема 1.5. Три века русской сцены

План:

1. Русский хоровод. Скоморохи.
2. Первый русский придворный театр Алексея Михайловича (1673-1676).
3. Домашние, школьные, иностранные труппы. Федор Волков и «Охочие комедианты».
4. Основание первого русского государственного общедоступного театра (1756).

5. XVIII век – век драматургии в русском театре. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин.
6. XIX – век актера. XX – век режиссера.

Литература:

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.
2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.
3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

Тема 1.7.Советское театральное искусство 60-90-х г. 20-го века. Режиссерский театр

План:

1. Театры: МХТ им. А.П. Чехова, «Современник», театр драмы и комедии на Таганке, театр на Малой Бронной, театр им. Пушкина, театр им. Ермоловой, театр «Ленком», театр «Сатирикон», театр Наций, «Школа современной пьесы», театр «У Никитских ворот», «Театр Наций», БДТ им. Г.А. Товстоногова, Малый драматический театр Европы, театр «Мастерская П. Фоменко», театр Романа Виктюка, театр DOC.
2. Режиссеры-создатели авторского театра: А.Г.Товстоногов, О.Ефремов, Г.Волчек, М.Захаров и т.д.

Литература:

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.
2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.
3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

Лекция 3

Тема 2.1. Происхождение кино. Мировое кино первых десятилетий XX века

План:

1. Игра света и теней в Древней Греции.
2. Кукольники средневековой Явы, Китая и Индии.
3. «Волшебный фонарь». Камера обскура Леонардо да Винчи. «Панорама» Р. Баркера. «Диорама» Л. Дагера и К.-М. Бутона. «Фантасмагория» Робертсона. «Тезаурус Роже». Синетоскоп Т. Эдисона и синематограф Люмьеров.
4. Первые кинодержавы: Франция, Италия, США, Дания, Россия. Ж. Мельес. Д. Пастроне. Э. Портер. Д.У. Гриффит. А. Нильсен.
5. Приход кино в Россию – май 1896 года. Первые кинопоказы и первые киносъемки. А. Ханжонков и А. Дранков. Первые видовые и хроникальные ленты.

6. «Понизовая вольница» США: Ч.С. Чаплин Русские режиссеры Е. Бауэр, В. Гардин, Я. Протазанов. Первые «звезды» русского немого кино: И. Мозжухин, В. Холодная, В. Полонский.

Литература:

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.

2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.

3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

Тема 2.3. Характеристика советского кинематографа

План:

1. Пять основоположников советского кино: Л. Кулешов, Д. Вертов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко. Теоретические воззрения и творчество.
2. Э. Шуб и открытие метода перемонтажа. Приход звука.
3. Г. Козинцев и Л. Трауберг, Ю. Райзман, Н. Экк, Ф. Эрмлер, С. Юткевич, И. Савченко, Г. Александров, И. Пырьев, бр. Васильевы, М. Ромм, С. Герасимов, М. Калатозов, Г. Чухрай, М. Хуциев, С. Бондарчук, А. Алов и В. Наумов, А. Кончаловский, Н. Михалков, К. Муратова, С. Параджанов, В. Шукшин, Э. Климов, Л. Шепитько, А. Смирнов, В. Меньшов, Э. Рязанов, Г.Данелия, Л. Гайдай, Т. Абуладзе, О. Иоселиани и др. Актеры советского кино

Литература:

1. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 275 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05282-4 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515529.

2. Бураченко, А. И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 47 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17657-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/533494.

3. Бураченко, А. И. Театральное рецензирование : учебное пособие для вузов / А. И. Бураченко ; под научной редакцией Е. П. Бондаревой. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 99 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10952-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495501.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие №1. Тема 1.2. Античный театр

План:

1. Зарождение театра в Древней Греции. Театр как центр общественной жизни.
2. Зарождение жанров. Актерское искусство древних греков.
3. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристотеля.
4. Театр периода Римской империи.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор

Задание:

1. Подготовить доклады на темы: «Творчество Эсхила», «Творчество Софокла», «Творчество Еврипида», «Творчество Аристотеля».
2. Выписать основные названия основных частей театра Древней Греции.
3. Сделать сравнительный анализ положения актеров в Древней Греции и Древнем Риме.
4. Конспекты и анализ статьи Т.А.Шарыпина «Медея XX века: русские версии в европейском контексте» Н.А. Кравцов, «Государственное регулирование театра и статус актеров в Древнем Риме».

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы истоки древнегреческого театра?
2. Назовите жанры раннего театра.
3. Определите структуру комедии и трагедии.
4. Назовите трагедии Эсхила и круг тем в его творчестве, проблематику.
5. Что нового внес Эсхил в области драматургической техники?
6. Каковы нововведения Софокла в построении трагедии? Сущность его театральной реформы?
7. Охарактеризуйте творчество Еврипида и перечислите его трагедии. Что особенного появилось в его тематике.
8. Назовите основные положения поэтики Аристотеля. В чем суть его учения о трагедии? Что такое катарсис?
9. В чем особенности эпохи эллинизма и театра эллинистической эпохи? Актерского искусства?

Литература:

1. Берсенева, Е. В. История театра : учебно-методическое пособие / Е. В. Берсенева. – Кемерово :КемГИК, 2015. – 52 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79367.
2. Шарыпина, Т.А. «Медея XX века: русские версии в европейском контексте» / Т. А. Шарыпина// «Россия и Греция: диалоги культур»: Материалы 1 международной конференции. – Ч.2. –Петрозаводск :Петрозаводский государственный университет, 2007.
3. Кравцов, Н.А. Государственное регулирование театра и статус актеров в Древнем Риме / Н.А, Кравцов // TERRA ECONOMICUS. –2012. – Т. 10.– № 3.– С.100-108.

Тема 1.4. Европейский театр: основные этапы развития

План:

1. Театр эпохи Средневековья.
2. Театр эпохи Возрождения: театр Шекспира, итальянский театр.
3. Народный театр масок (дель-арте).
4. Театр эпохи Просвещения.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор

Задание:

1. Какие театральные жанры появились в период эпохи Средневековья?
2. Охарактеризуйте периоды творчества В. Шекспира.
3. Определить роль и значение драматургии Шекспира в развитии европейского и мирового театра.
4. Напишите эссе на одну из тем (Приложение 5)
5. Назовите представителей европейского театра эпохи Просвещения
6. Перечислите особенности театра дель-арте.

Вопросы для самоконтроля:

1. Английские театры в эпоху Шекспира были двух видов: общедоступные и …
2. Как назывались таблички с обозначением места действия в театрах во времена Шекспира?
3. Как в театрах извещали горожан о предстоящем спектакле кроме уличных объявлений актерами? (2 балла)
4. Почему все представления в «Глобусе» проводились с двух до пяти вечера? (1 балл)
5. Почему женщины не играли в английском театре эпохи Шекспира?
6. Верно ли утверждение «В 1558 году Елизавета I приходит к власти и издает указ о том, что бродячие актеры теперь должны обязательно стать участниками труппы под покровительством знатных людей. По этой причине актерский коллектив, в который входил Шекспир, стал называться «слуги лорда-камергера»?
7. Действие какой трагедии У. Шекспира происходит в Вероне?
8. Как выражение из пьесы У.Шекспира «Весь мир театр, а люди в нем актеры» отражает устройство театра эпохи Шекспира?

Литература:

1. Берсенева, Е. В. История театра : учебно-методическое пособие / Е. В. Берсенева. – Кемерово :КемГИК, 2015. – 52 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79367.
2. Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира/А. А. Аникст. –М. : Искусство, 1965. – 328 с., ил.
3. Бартошевич, А. В. «Мирозданью современный» : Шекспир в театре XX в. : Работы раз. лет / А. В. Бартошевич. – М. : ГИТИС, 2002 (ПИК ВИНИТИ). – 359 с. : ил.

Практическое занятие №2. Тема 1.6. Российский театр

План:

1. Первые русские театры. Императорский театр. Крепостные театры. Театры XVIII-XIX вв.
2. Создание МХТ. Деятельность театров: Малый театр, Новый театр, Александринский театр, театр Ф.А. Корша, театр В.Ф. Комиссаржевской.
3. Творческая деятельность режиссеров: К.С. Станиславский. В.И. Немирович-Данченко, Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таиров, Р.Н. Симонов, А.Д. Попов, Ю.А. Завадский, Н.П. Акимов, А.М. Лобанов, Н.П. Охлопков.
4. Театр в России вторая половина 20в.
5. Современный Российский театр.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор

Задание:

1. Подготовить доклад на тему «Творчество Ф.И.О одного из деятелей театра начала 20-го века»(выбор студента).
2. Основные составляющие системы К.С.Станиславского. Значение системы К.С. Станиславского для развития мирового театрального искусства

3. Подготовиться к беседе на тему «Какие явления отличали театральное искусство начала XX века?»

Вопросы для самоконтроля:

1. Когда в России был поставлен первый профессиональный спектакль?
2. Кто является «родоначальником» Российского театра?
3. Когда состоялось открытие МХТ?
4. Какие основные положения составляли новаторскую программу МХТ?
5. Каковы истоки русской режиссуры? Кто исполнял функции режиссера на разных этапах развития русского театра?
6. Что явилось преддверием создания МХТ?
7. В чем особенность репертуара МХТ?
8. В чем сущность новаторской режиссуры К. С. Станиславского?
9. Какое значение имеют открытия К. С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра? Для формирования актера нового типа?
10. Какие спектакли поставил во МХТ Вл. И. Немирович-Данченко? В чем своеобразие его метода работы с актером?
11. Что отрицал В. Э. Мейерхольд в открытиях своих учителей – К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко?
12. В чем суть идеи Условного театра? Какие основные эстетические элементы отличали спектакли В. Э.Мейерхольда?
13. Каково значение экспериментальных открытий В. Э. Мейерхольда в театральной педагогике для дальнейшего развития театрального образования в России
14. Кому принадлежала идея синтетического театра?
15. Какие новые постановочные принципы отличали режиссуру А. Таирова в Камерном театре?
16. В чем своеобразие и новаторство режиссуры Е. Б. Вахтангова?
17. Перечислите режиссеров второй половины 20в., создавших «авторские» театры.
18. Какие новые, синтетические в своей природе театральные жанры появились в последнее время?
19. Как современный театр использует новые технологии?
20. Какие новые театральные формы вы можете назвать?
21. Перечислите виды социального театра,

Литература:

1. Берсенева, Е. В. История театра : учебно-методическое пособие / Е. В. Берсенева. – Кемерово :КемГИК, 2015. – 52 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79367.
2. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А. Я. Таиров. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2017. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-2971-4 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99365.
3. Дмитриевский, В. Н. Основы социологии театра. История, теория, практика : учебное пособие / В. Н. Дмитриевский. – 2-е изд., доп. – СПб. : Планета музыки, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-1804-6 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63598.

Тема 2.1. Поиски кинематографического языка: немецкий экспрессионизм,французский авангард

План:

1. Французский авангард (ранний период: Л. Деллюк, Ж. Дюллак, Ж. Эпштейн; поздний период: Ф. Леже, Р. Клер, Ж. Дюллак, Л. Бунюэль и С. Дали). К. Дрейер: «Страсти Жанны Д’Арк»
2. Немецкий экспрессионизм. Р.Вине, Ф.Мурнау.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор

Задание:

1. Посмотреть фильмы французского авангарда Андалузский пес реж.Луис Бунюэль https://www.culture.ru/live/movies/290/andaluzskii-pes.
2. Выделить основные признаки французского авангарда. Перечислить основных режиссеров этого направления.
3. Посмотреть фильмы:Роберта Вине «Кабинет доктора Каллигари» https://www.timeout.ru/feature/vremya-mesto-i-kino-germaniya-1920-e-ekspressionizm,«Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнаyhttps://www.timeout.ru/feature/vremya-mesto-i-kino-germaniya-1920-e-ekspressionizm.
4. Выделить основные признаки немецкого экспрессионизма.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие идеи заложены в понятие «сюрреализма»?
2. Назовите основные социальные условия, сложившиеся в Германии начала XX в.
3. Какие приемы использовали немецкие кинематографисты при съемках фильмов в начале XX в.
4. Перечислите основные идеи художественного течения французского авангарда. Кто впервые дал определение «французскому авангарду»?
5. Кто был соавтором Л.Бюнюэля при съемках и написании сценария «Андалузского пса».

Литература:

1. Фрейлих, С. И. Теория кино : от Эйзенштейна до Тарковского : учеб. для студентов вузов / С. И. Фрейлих. – 3-е изд. – М. : Акад. Проект : Альма Матер, 2005. – 508 с.
2. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство : кино-телевидение-реклама : учебное пособие / Г. М. Фрумкин. – Изд. 4-е. – М. : Гаудеамус : Акад. проект, 2011. – 222 с.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Подготовка докладов

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развернутое, официальное сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом.

Критерии оценивания:

– понимание проблемы;
– актуальность и профессиональная направленность информации;
– логичность и аргументированность выводов и обобщений;
– осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада;
– грамотность и обоснованность изложения;
– демонстрация коммуникативных качеств.

Доклад должен быть представлен на бумажном носителе.

Примерные темы докладов (по выбору студентов):

Западноевропейский театр:

Темы докладов «Российский театр»

1. Три века русской сцены: великие русские актеры (по выбору студентов)
2. Театр А.Н.Островского (пьесы по выбору студентов)
3. Театр Чехова (пьесы по выбору студентов)
4. Крупнейшие режиссеры советского театра
5. Современный русский театр и его представители

Темы докладов по разделу «Кино»

Итальянский неореализм:

1. Р.Росселлини.
2. Л.Висконти.
3. В. Де Сика.
4. Дж. Де Сантис.
5. Раннее творчество Ф.Феллини и М.Антониони.

Новые течения в послевоенном европейском кино

1. Новая французская волна (Ф.Трюффо, Ж.-Л.Годар, К.Шаброль, А.Рене, Л.Маль).
2. «Свободное кино» в Великобритании (К.Рейс, Л.Андерсон).
3. Молодое немецкое кино (Ф.Шлендорф, М. фон Трота, Р.-В.Фассбиндер, В. Вендерс).
4. Советская оттепель (М. Калатозов, Г.Чухрай, М.Хуциев)

Жанровое кино

1. Комедия (американский, итальянский, французский варианты).
2. Мелодрама.
3. Триллеры, саспенсы (А.Хичкок)
4. Исторические блокбастеры (У.Уайлер, С.Кубрик, Д.Л.Манкевич)
5. Фильмы катастроф (С.Спилберг)
6. Космические кинобестселлеры(С.Кубрик, Д.Лукас)
7. Гангстерские фильмы (Ф.Ф.Коппола, К.Тарантино).

Российское кино последних десятилетий(по выбору студентов)

Приложение 5

Написание эссе

Эссе по дисциплине представляет собой сочинение на тему без особой регламентации, главное в нем факты и индивидуальная позиция автора.

Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, подтверждать выдвинутые тезисы историческими примерами, аргументировать свою позицию и выводы.

Оформление эссе

1. Наличие правильно оформленного титульного листа,
2. Требования к оформлению текста эссе:

- размеры листа:210×297 (формат А4);
- ориентация книжная, текст размещается на одной стороне листа;
- шрифт: гарнитура Times, кегль 14, интервал полуторный, абзацный отступ –1,25;
- поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм;
- выравнивание: основной текст – по ширине, заголовки – по центру.

3. После написания эссе необходимо указать список использованных источников и литературы
4. Приветствуются приложения к эссе в виде фотографий
5. Эссе необходимо писать в научно-публицистическом стиле.
6. В заключении должен быть вывод.

Перечень тем эссе:

«Мой любимый режиссер».
«Спектакль, который стал событием в моей жизни»
«Как современный театр влияет на жизнь человека»?
«Социальный театр – что это»?
«Современный кинематограф России – основные тенденции»
«Моя 10-ка лучших фильмов».
«В чем Феномен якутского кино».
«Уральский кинематограф».
«Российские кинофестивали»

Перечень тем Эссе на тему «Театр эпохи Шекспира»

«Век расшатался» (Противоречия эпохи в трагедии Шекспира «Гамлет»).
«Он человек был» (Образ Гамлета).
«Быть или не быть» (Причины трагедии Гамлета).
Женские образы в пьесах Шекспира.
Тема любви и дружбы в сонетах Шекспира.
«Вечные» темы в пьесах Шекспира.
«Перечитывая Шекспира» (размышления о прочитанном).
«О чудо! Сколько вижу я красивых созданий!» (Герои пьес Шекспира).

Приложение 6

Разработка конспекта статьи

Конспектирование – это вид самостоятельной работы, представляющий собой краткое письменное изложение основных идей и положений, раскрытых в монографии, статье и др. Конспектирование осуществляется вслед за глубоким и вдумчивым прочтением первоисточника.

Требования к конспекту

Конспект должен содержать исходные данные источника, конспект которого составлен.

В нем должны найти отражение основные положения текста.

Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста.

Предусмотреть в конспекте широкие поля, чтобы в нем можно было записать незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы.

Структура конспекта

1.Название первоисточника, автор(ы), время создания произведения, краткая характеристика источника в контексте рассматриваемых вопросов и проблем.

2.Основные положения, раскрытые в тексте, характеристика терминологии,

3.Вклад автора конспектируемого первоисточника в круг проблем, которым посвящена статья (монография и т.п.).

Основные правила конспектирования:

1. Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу.
2. Выделить информативные центры прочитанного текста.
3. Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать.
4. Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста.
5. Чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста используйте разные цвета маркеров.

Перечень первоисточников для конспектирования

1. Журнал Театр https://oteatre.info/ ,
2. Петербургский театральный журнал https://ptj.spb.ru/
3. Искусство кино https://kinoart.ru/about

Приложение 7

Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа состоит из выполнения 3-х заданий. Каждое задание выполняется письменно. Объем15-20 страниц печатного текста (см.требования к оформлению письменных работ ЕАСИ).

Задание 1.

Краткий конспект статьи из профессионального журнала (Театр https://oteatre.info/ Петербургский театральный журнал https://ptj.spb.ru/на выбор).

Краткий конспект статьи из профессионального журнала Искусство кино (https://kinoart.ru/about).

Необходимо выбрать статью из последних номеров журнала. Указать автора статьи, указать номер и название журнала. Обосновать выбор статьи (почему именно эта статья? Вы знаете этого автора? Вам интересно его творчество? И т.д.). Обязательно сделать выводы по статье.

Задание 2. Выбрать одну из представленных тем по истории и теории театра (по истории и теории театра). Оформить письменный ответ на тему. Подготовить презентацию по теме.

Задание 3. Выбрать одну из представленных тем по истории и теории кино (По истории и теории кино).Оформить письменный ответ на тему. Подготовить презентацию по теме.

История и теория театра

1. Специфика и происхождение театра. Античный театр.
2. Этапы развития Европейского театра и средневековья.
3. Итальянская комедия масок.
4. Шекспировский театр.
5. Театр эпохи Просвещения.
6. Становление русского национального театра. Первый национальный театр.
7. Принципы системы К.С.Станиславского.
8. Театр А.П. Чехова. Драматургия, особенности художественного языка.
9. Создание Московского общедоступного художественного театра (К.С. Станиславский, В.И.Немирович-Данченко).
10. Театр Островского А.Н. Особенности драматургии и эстетики.
11. Театральное искусство в начале 20в. (В. Мейерхольд, А.Б.Вахтангов, А.Таиров).
12. Брехт – драматург, режиссер, теоретик театра.
13. «Театр абсурда». Основные персоналии. Особенности художественного языка.
14. Российское театральное искусства периода 60-80-х годов 20в. (А.Товстоногов, О. Ефремов, Г.Волчек, А.Эфрос, Ю.Любимов и т.д.).
15. Современный театр. Основные формы. Современный российский театр (персоналии).
16. Театральные фестивали (международные, российские).

История и теория кино

1. Изобретение кино. Социальные предпосылки возникновения кино.
2. Специфика и происхождение кино: Эдисон и Люмьеры.
3. Мировые кинематографии в эпоху немого кино: Франция, Италия, США, Германия.
4. Немое кино. Формирование грамматики кино.
5. Советские звуковые фильмы 30-х годов.

6. Авторское кино (Л. Бунюэль, А. Куросава, И. Бергман).
7. «Новые волны» в европейском кинематографе (Франция).
8. Итальянский неореализм.
9. Творчество И. Бергмана и А. Тарковского.
10. Советское киноискусство периода «оттепели».
11. Жанровое кино (Комедия (американский, итальянский, французский варианты). Мелодрама. Феерия: детективы).
12. Жанровое кино (триллеры, фильмы катастроф, гангстерские фильмы, мистика, космические кинобестселлеры).
13. Кино советского периода (творчество М. Калатозов, Г. Чухрай, М. Хуциев, С. Бондарчук, А. Алов и В. Наумов, А. Кончаловский, Н. Михалков, К. Муратова, С. Параджанов).
14. Российское кино последних десятилетий в лицах.
15. Знаковые международные кинофестивали. Фестивали независимого кино.
16. Российские кинофестивали. Кинофестивали, проводимые в Екатеринбурге.

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра социокультурного развития территории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.О.05.02

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Направление подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)

«Руководитель в сфере культуры: технологии управления»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся заочной формы обучения

Екатеринбург
2025

Рабочая программа дисциплины с изм. и доп. составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532.

Разработчик(-и):

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социокультурного развития территории	С.В. Казакова
(должность, кафедра)	(И.О. Фамилия)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социокультурного развития территории
протокол от 12.02.2026 № 6
(дата)

Заведующий кафедрой	С.В. Казакова
	(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром	С.П. Кожинова
	(И.О. Фамилия)

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – воспитание высококвалифицированного специалиста, умеющего свободно ориентироваться в процессах исторической эволюции музыкального искусства, в сплетении противоречивых направлений и стилей современной музыкальной культуры, способного к самостоятельной творческой деятельности в сфере музыкознания.

Задачи:

– знакомство с основными этапами развития музыкальной культуры;

– формирование представлений о значении культурно-исторических эпох в развитии музыкального искусства;

– характеристика связи музыкального искусства с философией, религией, наукой и общим мировоззрением в рамках каждой из культурно-исторических эпох;

– знакомство с ведущими жанрами, направлениями, стилями музыки, особенностями музыкального языка и тембров, характерных для каждой эпохи;

– знакомство с основными музыкальными персонами каждой из эпох и их вкладом в музыкальное искусство;

– формирование умений и навыков анализа музыкальных произведений;

– пополнение музыкального тезаурус;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры (музыка) мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория музыки» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуля М5. Модуль «История и теория искусств (по направлению).

Дисциплина «История и теория театра и кино» имеет содержательную взаимосвязь с такими дисциплинами, как «История и теория литературы», «История и теория театра и кино», «История и теория танца».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ОПК 3 – Способен учитывать многообразие достижений	ОПК-3.1. - Способен учитывать достижения отечественной и	**Знать:** – основные направления, течения и жанровые особенности отечественной и мировой музыкальной культуры;

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	мировой музыкальной культуры в профессиональной деятельности	– основных деятелей музыкального искусства и их вклад в развитии отечественной и мировой музыкальной культуры; – названия музыкальных инструментов, их внешний вид и особенности звучания; – специфику музыкального языка (средства музыкальной выразительности) и стилей; – основные шедевры музыкального искусства. **Уметь:** – определять основные направления, течения и жанровые особенности отечественной и мировой музыкальной культуры, использовать их в практической /профессиональной деятельности; – определять музыкальные инструменты по внешним признакам и тембру звучания; учитывать специфику звучания различных инструментов в практической / профессиональной деятельности; – выбирать и использовать шедевры музыкального искусства в проектной деятельности. **Владеть:** – навыками анализа вклада основных деятелей музыкального искусства в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры**,** использовать их творчество в практической / профессиональной деятельности. – навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка; – навыками использования результатов анализа в практической /профессиональной деятельности
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в	ОПК-6.1. -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	**Знать:** – основные исторические этапы развития музыкального искусства в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития музыкального искусства в разные

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
процессе профессиональной деятельности		исторические периоды; – разновидности музыкальных жанров, стилей, направлений в музыке; – названия музыкальных инструментов разных эпох, их внешний вид и особенности звучания; – специфику музыкального языка (средства музыкальной выразительности) в различные музыкально-исторические эпохи; – ключевые фигуры в музыкальном искусстве, особенности их творчества. **Уметь:** – определять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; – пользоваться научной и справочной литературой по истории музыкального искусства, анализировать и выявлять проблемы музыкальной культуры в обществе; – различать средства музыкальной выразительности, использовать их при анализе музыкальных произведений разных эпох; – определять на слух основные жанры, стили и направления музыки; – производить анализ жизни и творчества музыкантов и композиторов, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других музыкантов, включая современных. **Владеть:** – навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка, культурно-исторических предпосылок появления музыки и значимости для современности; – навыками определения музыкальных инструментов по внешним признакам и тембру звучания, классификации их по группам

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	72
1.2. Контактная работа:	10
1.2.1. Лекции	6
1.2.2. Практические занятия	4
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	62
1.4. Практическая подготовка	–
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	2, 3
2.2. Семестр (-ы) изучения	4, 5
2.3. Экзамен (семестр)	–
2.4. Зачет (семестр)	5
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	5

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Введение в теоретическое музыкознание	**0**	**1**	**–**	**4**	**5**	ОПК-3.1	Тест, анализ музыкальных произведений
1.1. Теоретические основы музыки	–	1	–	4	5	ОПК-3.1	Тест, анализ музыкальных произведений
Раздел 2. Основные направления в развитии западноевропейской музыкальной культуры: от истоков до начала XX века	**2**	**1**	**–**	**22**	**25**	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, опрос, доклад

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
2.1. Музыка древнего мира	1	–	–	4	5	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад
2.2. Музыка западноевропейского средневековья	–	1	–	4	5	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад
2.3. Музыка эпохи Возрождения	1	–	–	4	5	ОПК-3.1;ОПК-6.1	Тест, доклад
2.4. Музыкальная культура Барокко	–	–	–	4	4	ОПК-3.1;ОПК-6.1	Опрос, доклад
2.5. Музыкальный Классицизм	–	–	–	4	4	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад
2.6. Романтизм в музыке	–	–	–	2	2	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад
Раздел 3. Развитие музыкальной культуры в России: от истоков до начала XX века	**2**	**1**	**–**	**20**	**23**	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений
3.1. Музыка древней Руси	–	–	–	4	4	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест
3.2. Развитие русской музыки в XYII веке	–	–	–	4	4	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений
3.3. Русская музыкальная культура в XYIII веке	–	–	–	4	4	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений
3.4. Музыкальная культура России XIX века	1	1	–	4	6	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений
3.5. Русская музыкальная школа рубежа XIX-XX вв.	1	–	–	4	5	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений
Раздел 4. Основные тенденции в	**2**	**1**	**–**	**16**	**19**	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
развитии музыки XX века							музыкальных произведений, эссе
4.1. Русская музыкальная культура XX века	1	–	–	8	9	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений, эссе
4.2. Зарубежная музыка XX века	1	1	–	8	10	ОПК-3.1; ОПК-6.1	Тест, доклад, анализ музыкальных произведений, эссе
ИТОГО:	**6**	**4**	–	**62**	**72**	ОПК-3.1; ОПК-6.5	Вопросы к зачету, практические задания

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1. Введение в теоретическое музыкознание	1.1.Теоретические основы музыки	Музыка и музыкальное искусство. Специфика музыкального искусства и основные средства музыкальной выразительности. Триада композитор – исполнитель – слушатель. Основные жанры музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные формы в музыке. Симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. Периодизация музыкального искусства
Раздел 2. Основные направления в развитии западноевропейской музыкальной культуры: от истоков до начала XX века	2.1. Музыка древнего мира	Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного человека. Музыкальная мифология древних греков и космическое значение музыки. Греческие учения о музыке. Пифагор – учение о гармонии сфер. Музыка и число в

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		греческих учениях. Платон о воспитательной роли музыки. Виды и жанры античной музыки. Традиции исполнения античной музыки
	2.2. Музыка западноевропейского средневековья	Периодизация музыкального средневековья. Отрицание античной музыкальной эстетики и становление нового музыкального строя. Церковное начало музыки. Музыка – служанка христианской церкви. Григорианский хорал – сущность, символика, традиции исполнения. Начало полифонии и первые полифонические жанры. Светская средневековая музыка. Трубадуры, труверы и миннезингеры и их роль в становлении светской музыкальной культуры. Бродячие музыканты Европы – их инструментарий, жанры, традиции наследования музыки. Музыкальное оформление карнавалов. Средневековая литургическая драма. Первые музыкальные учения. Музыка как точная наука. Появление нотации. Формирование первых композиторских школ
	2.3. Музыка эпохи Возрождения	Становление нового мировоззрения и отрицание григорианского одноголосия. Музыкальные жанры Возрождения. Месса – симфония Ренессанса. Сущность и структура мессы. Основные композиторские школы Европы. Итальянская школа – Дж. Палестрина. Нидерландская школа – Й. Окkегем, О. Лассо и др. Французская полифоническая школа – Ж. Жанекен. Начало изобразительной музыки. Развитие светской вокальной и инструментальной музыки. Мотет и мадригал. Инструментарий эпохи. Орган и лютня – как символы Возрождения
	2.4. Музыкальная культура Барокко	Начало музыкальной культуры нового времени. Музыка как сфера искусства. Место музыки в ряду искусств. Музыкальная теория аффектов и становление музыкальной риторики. Расцвет полифонии. Первые музыкально-теоретические трактаты. Рождение оперы – ее истоки, первые авторы, сюжеты и традиции исполнения.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		К. Монтеверди. Формирование аристократической аудитории. Становление музыкального барокко. Жанры эпохи – концерт, сюита, малый цикл. Круг барочных композиторов – основные композиторские школы. Формирование барочных оркестров. Орган – король музыкальных инструментов. Музыкальное рококо – жанры, композиторы. Клавесинная музыка. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя
	2.5. Музыкальный Классицизм	Основные тенденции развития музыкального классицизма. Музыка как искусство разума. Основные направления развития музыкального театра в 18 веке. Расцвет инструментальной музыки и формирование классических жанров. Соната и симфония – их структура и символика. Основные композиторские школы Европы 18 века. Венская классическая школа – ее тенденции и представители: К.В. Глюк и реформа оперного жанра. Й. Гайдн – отец симфонии и симфонического оркестра. Специфика и роль оркестра в классической музыке. Дирижер как интерпретатор. В.А. Моцарт – вершина музыкального искусства. Характеристика творчества. Л. ван Бетховен – характеристика творчества. Тенденции развития классической музыки после Л. Бетховена
	2.6. Романтизм в музыке	Хронология музыкального романтизма и растянутость границ. Место музыки среди искусств в эпоху Романтизма. Формирование новой концертной аудитории. Концерт – как форма представления музыки. Повышение роли инструментальной музыки. Программность. Основные музыкальные школы Европы 19 века. Расцвет музыкального искусства и становление национальных школ. Польша – Ф. Шопен и С. Монюшко, Чехия – Б. Сметана и А. Дворжак, Венгрия – Ф. Лист и др. Немецко-австрийская музыкальная школа. Музыкальный театр 19 века. Балансировка между романтизмом и реализмом.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		Национальные оперные школы. С. Монюшко, Ж. Бизе и др. Итальянская и немецкая оперные школы. Основные тенденции развития. Творчество Дж. Верди и Р. Вагнера.Итальянский веризм – Дж. Пуччини, Леонкавалло, Масканьи. Кризис романтической гармонии и поиск новых музыкальных путей. Символизм и импрессионизм
Раздел 3. Развитие музыкальной культуры в России: от истоков до начала XX века	3.1. Музыка древней Руси	Периодизация русской музыки и особенности ее формирования. Уникальность развития русской музыки. Фольклорные истоки и культура скоморошества. Византийские песнопения и их значение для русской православной культуры. Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие певческих школ
	3.2. Развитие русской музыки в XVII веке	Расцвет русского православного искусства в XVII веке. Демественный напев, партесный концерт
	3.3. Русская музыкальная культура в XVIII веке	Роль петровских реформ в становлении новой музыкальной культуры. Хоровой концерт
	3.4. Музыкальная культура России XIX века	А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов. Романс. Становление русской классической музыки. Творчество М.И. Глинки. Критический реализм в творчестве А.С. Даргомыжского. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, М.А. Балакирева. Открытие московской и петербургской консерваторий. Сущность и основные идеи «Могучей кучки». Творчество А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. Творчество П.И. Чайковского как вершинное для русской музыки
	3.5. Русская музыкальная школа рубежа XIX-XX вв.	А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский. Традиции, ведущие в XX век
Раздел 4. Основные тенденции в развитии музыки XX века	4.1. Русская музыкальная культура XX века	Многоликость музыки XX века и ее основные стили. Русская музыкальная культура XX века. С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов как летописцы истории России. Творчество А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Р. Щедрина и С. Слонимского
	4.2. Зарубежная музыка XX века	Зарубежная музыка XX века. Новая венская школа и начало атональности.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		Серия и тональность. Цветовая и световая музыка. Полистилистика и коллаж. Сонорика и алеаторика. Музыка как звукозапись – возможности магнитной ленты и компьютера. Джаз и блюз – как столпы музыкальной культуры XX века. Развитие музыкального шоу-бизнеса. Авторское и фольклорное начало в массовой музыкальной культуре

Тематика лекций, практических работ, лабораторных работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-2.

3.3. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие педагогические технологии: интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, опора на результаты научных исследований, схемы, таблицы, технология «Дебаты», для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств Для работы с лицами с ОВЗ используется технология индивидуализации обучения.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	**Имеет представление:** – об основных направлениях, течениях и жанровых особенностях отечественной и мировой музыкальной культуры; – об основных деятелях музыкального искусства; – о некоторых музыкальных инструментах, их внешнем виде;	**Знает:** – основные направления, течения и жанровые особенности отечественной и мировой музыкальной культуры; – основных деятелей музыкального искусства и их вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной	**Имеет глубокие знания:** – об основных направлениях, течениях и жанровых особенностях отечественной и мировой музыкальной культуры; – об основных деятелях музыкального искусства и их вкладе в развитии отечественной и мировой

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	– о средствах музыкальной выразительности; – о некоторых шедеврах музыкального искусства	культуры; – названия музыкальных инструментов, их внешний вид и особенности звучания; – специфику музыкального языка (средства музыкальной выразительности) и стили; – основные шедевры музыкального искусства	музыкальной культуры; – об инструментах симфонического, народного, эстрадного джазового оркестров, имеет представление о специфике их звучания, различает тембры на слух; – о средствах музыкальной выразительности, об их значении в раскрытии музыкального образа
	Умеет: – определять основные направления, течения и жанровые особенности отечественной и мировой музыкальной культуры, использовать их в практической /профессиональной деятельности; – с помощью определять музыкальные инструменты по внешним признакам и тембру звучания; – с помощью учитывать специфику звучания различных инструментов в практической / профессиональной деятельности; – с помощью выбирать и использовать	**Умеет:** – определять направления, течения и жанровые особенности отечественной и мировой музыкальной культуры, использовать их в практической /профессиональной деятельности; – определять музыкальные инструменты по внешним признакам и тембру звучания; – учитывать специфику звучания различных инструментов в практической / профессиональной деятельности; – выбирать и использовать шедевры музыкального	**Умеет:** – быстро определять основные направления, течения и жанровые особенности отечественной и мировой музыкальной культуры, использовать их в практической /профессиональной деятельности; – эффективно определять музыкальные инструменты по внешним признакам и тембру звучания; – быстро учитывать специфику звучания различных инструментов в практической / профессиональной деятельности; – самостоятельно выбирать и

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	шедевры музыкального искусства в проектной деятельности	искусства в проектной деятельности	использовать шедевры музыкального искусства в проектной деятельности
	Владеет: – слабыми навыками анализа вклада основных деятелей музыкального искусства в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, использования их творчества в практической / профессиональной деятельности; – неотработанными навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка; – слабыми навыками использования результатов анализа в практической /профессиональной деятельности	**Владеет:** – навыками анализа вклада основных деятелей музыкального искусства в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, использования их творчества в практической / профессиональной деятельности; – навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка; – навыками использования результатов анализа в практической /профессиональной деятельности	**Владеет:** – выраженными навыками анализа вклада основных деятелей музыкального искусства в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, использования их творчества в практической / профессиональной деятельности; – отработанными навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка; – выраженными навыками использования результатов анализа в практической /профессиональной деятельности
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессионально	**Имеет представление:** – об основных этапах развития музыки, связывает их с этапами развития общества; – о культурных предпосылках развития музыки в	**Знает:** – основные исторические этапы развития музыки; – проблемы становления музыкальной культуры прошлого и современности; – культурные	**Имеет глубокие знания:** – в области музыкальной культуры и этапах ее становления; – о проблемах развития музыки и способах их решения в разные периоды

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
й деятельности	разные исторические периоды; – об основных музыкальных жанрах и их особенностях; – об основных музыкальных инструментах; – об основных средствах музыкальной выразительности; – об основных зарубежных и отечественных композиторах-классиках	предпосылки развития музыки в разные исторические периоды; – множество крупных и мелких жанров, стилей и направлений в музыке и их особенности; – инструменты симфонического и народного оркестров, их внешний вид и звукоизвлечение; – средства музыкальной выразительности и их характеристики; – основные зарубежные и отечественные композиторы-классики и этапы становления их творчества	истории; – о культурных предпосылках развития музыки в разные исторические периоды; – о множестве крупных и мелких жанров, стилей и направлений музыки; – об инструментах симфонического, народного, эстрадного джазового оркестров, специфике их звучания; – о средствах музыкальной выразительности, их значении в раскрытии музыкального образа; – о биографии композиторов-классиков, их творчестве
	Умеет: – с помощью определять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; – с помощью пользоваться научной и справочной литературой по истории музыкального искусства, анализировать и выявлять проблемы музыкальной культуры в обществе; – не всегда правильно различать средства музыкальной	**Умеет:** – определять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; – пользоваться научной и справочной литературой по истории музыкального искусства, анализировать и выявлять проблемы музыкальной культуры в обществе; – различать средства музыкальной выразительности,	**Умеет:** – быстро определять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; – эффективно пользоваться научной и справочной литературой по истории музыкального искусства, анализировать и выявлять проблемы музыкальной культуры в обществе; – эффективно различать средства музыкальной

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	выразительности, использовать их при анализе музыкальных произведений разных эпох; – с помощью определять на слух основные жанры, стили и направления музыки; – с помощью производить анализ жизни и творчества музыкантов и композиторов, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других музыкантов, включая современных	использовать их при анализе музыкальных произведений разных эпох; – определять на слух основные жанры, стили и направления музыки; – производить анализ жизни и творчества музыкантов и композиторов, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других музыкантов, включая современных	выразительности, использовать их при анализе музыкальных произведений разных эпох; – быстро определять на слух основные жанры, стили и направления музыки; – эффективно производить анализ жизни и творчества музыкантов и композиторов, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других музыкантов, включая современных
	Владеет: – слабыми навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка, культурно-исторических предпосылок появления музыки и значимости для современности; – неотработанными навыками определения музыкальных инструментов по внешним признакам и тембру звучания, классификации их по группам	**Владеет:** – навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка, культурно-исторических предпосылок появления музыки и значимости для современности; – навыками определения музыкальных инструментов по внешним признакам и тембру звучания, классификации их по группам	**Владеет:** – выраженными навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения жанра, стиля, специфики музыкального языка, культурно-исторических предпосылок появления музыки и значимости для современности; – отработанными навыками определения музыкальных инструментов по внешним признакам и тембру звучания, классификации их по группам

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	**Код индикатора компетенции**	**Номер темы**	**Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.1 - Способен учитывать достижения отечественной и мировой музыкальной культуры в профессиональной деятельности	1.1	*Вопросы и задания:* 1. Какую роль играет музыка в жизни человека? 2. Какие основные формы построения музыки Вам известны? 3. Назовите отличительные признаки песни, танца, марша; в какие крупные жанры они приводят? *Тестовые задания:* 1. Перечислите средства музыкальной выразительности. 2. Определите музыкальную форму арии Руслана из оперы М.И. Глинки «Дай Перун булатный меч»: а) одночастная; б) двухчастная; в)трехчастная. 3. Прослушайте фрагмент из балета П.И. Чайковского Щелкунчик, определите жанр (звучит «Марш оловянных солдатиков»): а)танец; б) песня; в) марш. *Практические задания:* 1. Прослушайте фрагмент симфонии №40 В.А. Моцарта, перечислите тембры звучащих инструментов симфонического оркестра. 2. Разведите понятия «музыкальная культура» и «музыка». 3. Проанализируйте произведения: М.И. Глинка «Андалузский танец», Л.В. Бетховен «Сурок», Р. Щедрин «Золотые рыбки» с точки зрения музыкальной формы и средств музыкальной выразительности, отражающих характер музыки
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-	2.2	*Практическое задание:* Перечислите характерные черты Мессы

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
процессе профессиональной деятельности	культурном контексте		
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	2.5	*Практические задания:* 1. Дайте общую характеристику эпохи Классицизма. Подумайте, отразились ли настроения в обществе на музыке романтиков, если да, то как? (заполните таблицу). 2. Познакомьтесь (прослушайте) произведения: В.А. Моцарт «Симфония № 40» (1 часть); Л.В. Бетховен «Симфония №5» (1 ч.). 3. Соотнесите данные произведения с эпохой, в которую они были написаны, ответьте на вопрос: «Нашли ли отражение черты эпохи Классицизма в данных музыкальных произведениях? (аргументируйте свой ответ)». 4. Проанализируйте данные произведения, сравните средства музыкальной выразительности, заложенные в них с особенностями музыкального языка (стиля) эпохи Классицизма
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	2.6	*Вопросы и задания:* 1. Какие новые музыкальные жанры появились в эпоху романтизма? 2. Какие темы раскрываются в музыке эпохи Романтизма?
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	3.4	*Вопросы и задания:* 1. Назовите фамилии самых известных композиторов-песенников России XVIII в. Почему композитора М.И. Глинку называли основоположником русской музыки? *Тестовые задания:* 1. Назовите фамилии двух композиторов – авторов произведений «Времена года»: а) б) в)
ОПК-3	ОПК-3.1	3.3; 3.4	*Практическое задание:*

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
– Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	- Способен учитывать достижения отечественной и мировой музыкальной культуры в профессиональной деятельности		1. Перечислите виды (типы) танцев, встречающихся в: а) Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». б) Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 2. Назовите имя художника, создавшего декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	4.1; 4.2	*Практические задания:* Перечислите русских композиторов-классиков начала XX в. Назовите примеры их творчества. Перечислите основные направления музыки XX-XXI вв. *Вопросы*: Перечислите основные особенности музыки: а)джаза; б)академической музыки; в)популярной музыки; г) рок-музыки

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.1 - Способен учитывать достижения отечественной и мировой музыкальной культуры в профессиональной деятельности	1.1	*Тестовые задания:* 1. Отметьте, какое понятие шире: а) художественная культура; б) музыкальная культура. *Практические задания:* 1. Напишите эссе на тему «Музыка в моей жизни». 2. Выпишите 3 определения понятия «Музыка» и 3 определения понятия «Музыкальная культура», отражающие сущность данных терминов. Разведите понятия. 3. Проанализируйте музыкальное произведение: П.И. Чайковский «Симфония №4, финал», определите его форму
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие	ОПК-3.1 - Способен учитывать достижения	1.1.	*Практическое задание:* Произведите анализ музыкального произведения: Э. Григ «Утро», определите форму и выразительные и изобразительные

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	отечественной и мировой музыкальной культуры в профессиональной деятельности		возможности музыки.
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	2.4	*Тестовые задания:* 1. Перечислите характерные особенности оперы serio. 2. Перечислите характерные особенности оперы buffa
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	3.4	*Тестовые задания:* Когда, в каком городе и по чьей инициативе появилось «Русское музыкальное общество» (РМО), какие цели оно преследовало? Перечислите композиторов «Могучей кучки», кто был руководителем данного кружка?
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-6.1 -Способен понимать роль и значение музыкального искусства в историко-культурном контексте	Разделы 2, 3, 4	*Практическое задание*: Посетите Театр оперы и балета, Филармонию, любую другую концертную площадку, опишите свои впечатления о прослушанной музыке
ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений	ОПК-6.1	4.1; 4.2	*Тестовое задание:* Произведите анализ современной музыки, перечислите характерные особенности: а) академическая музыка; в) джаз;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности			с) рок-музыка; в) поп-музыка

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «История и теория музыки» осуществляется в форме устного опроса и состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы на теоретические вопросы), и проверки умений и опыта деятельности (выполнение практических заданий).

Вопросы к зачету:

1. Общая периодизация музыкальной истории.
2. Периодизация русской музыки.
3. Особенности первобытного музыкального искусства.
4. Музыка в античном мире.
5. Музыкальное искусство Средневековья.
6. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Полифония.
7. Рождение оперы.
8. Основы музыки Нового времени. Становление гомофонно-гармонического строя.
9. Музыкальный классицизм. Основные тенденции стиля.
10. Музыкальный театр XVIII века.
11. Оперная реформа К. Глюка
12. Творчество композиторов венской классической школы.
13. Становление музыкального романтизма.
14. Основные музыкальные школы Европы XIX века.
15. Особенности оперной реформы Дж. Верди.
16. Специфика оперной реформы Р. Вагнера.
17. Основные направления в европейской музыке в XIX веке.
18. Русская музыка до 17 века.
19. Музыкальная культура России 17-18 веков.
20. Становление русской национальной культуры в 19 веке.
21. Тенденции развития русской музыки в XX веке.
22. Тенденции развития музыкального искусства в XXI веке.

Практические задания к зачету

1) сообщение с презентацией на тему жизни и творчества одного из композиторов (на выбор преподавателя);

2) письменный анализ одного музыкального произведения из списка (на выбор преподавателя).

Темы сообщений:

- Жизнь и творчество И.С. Баха.
- Жизнь и творчество Г.Ф. Генделя.
- Жизнь и творчество А. Вивальди.
- Жизнь и творчество Й. Гайдна.

- Жизнь и творчество В.А. Моцарта.
- Жизнь и творчество Л. Бетховена.
- Жизнь и творчество Ф. Шуберта.
- Жизнь и творчество Ф. Шопена.
- Жизнь и творчество Дж. Верди.
- Жизнь и творчество Ж. Бизе.
- Жизнь и творчество Р. Вагнера.
- Жизнь и творчество Э. Грига.
- Жизнь и творчество И. Штрауса.
- Жизнь и творчество М.И. Глинки.
- Жизнь и творчество А.П. Бородина.
- Жизнь и творчество М.П. Мусоргского.
- Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова.
- Жизнь и творчество П.И. Чайковского.
- Жизнь и творчество С.В. Рахманинова.
- Жизнь и творчество И.Ф. Стравинского.
- Жизнь и творчество С.С. Прокофьева.
- Жизнь и творчество Д.Д. Шостаковича.
- Жизнь и творчество А.И. Хачатуряна.
- Жизнь и творчество Г.И. Свиридова.

Список произведений для анализа:

Средневековье:

- Григорианский хорал. Kyrieeleison.

Возрождение:

- Палестрина. Месса папы Марцелло. Ч. 1. Kyrie eleison.
- В. Галилеи В. 2-х частная сюита для лютни.

Барокко:

- А. Вивальди «Времена года» Концерт «Весна» Ч 1.
- И. С. Бах «Шутка» из оркестровой сюиты.
- И. С. Бах Токката и фуга ре минор.
- Г. Ф. Гендель Оратория «Мессия», хор «Аллилуйя».
- Классицизм:
- В. А. Моцарт Реквием «Lacrimosa» (Слезная)
- В. А. Моцарт Симфония № 40 Ч.1.
- Л. Бетховен Симфония № 5, Ч 1.
- Л. Бетховен Симфония № 9, Ч. 4. «Ода к радости».
- Л. Бетховен Соната № 14 «Лунная» Ч.1.

Романтизм:

- Ф. Шуберт Баллада «Лесной царь».
- Ф. Шопен Революционный этюд.
- Ф. Шопен Вальс до-диез минор.
- Дж. Россини «Севильский цирюльник» Каватина Фигаро.
- В. Беллини «Норма» Ария Нормы «CastaDiva».
- Дж. Верди «Травиата». Застольная песня.
- Ж. Бизе «Кармен» Хабанера Кармен.
- Р. Леонкавалло «Паяцы». Ария Паяца.
- Р. Вагнер «Валькирия» Полет валькирий.
- Э. Григ «Пер Гюнт» Песня Сольвейг.

– Ж. Оффенбах «Орфей в аду» «Канкан».
– И. Штраус Вальс «На прекрасном голубом Дунае».

XX век:

– А. Шенберг Пьеса для оркестра.
– К. Орф «Кармина Бурана» (фрагмент первого раздела).

Музыкальная культура России:

– Древнерусское хоровое искусство. Знаменный распев.
– Гурилев А. Однозвучно гремит колокольчик.
– М.И. Глинка «Руслан и Людмила» Увертюра.
– М.И. Глинка «Иван Сусанин» Эпилог. Финальный хор.
– А.П. Бородин «Князь Игорь» Хор «Улетай на крыльях ветра».
– М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» «Прогулка».
– М.П. Мусоргский «Блоха».
– Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» Ч.1.
– П.И. Чайковский «Спящая красавица» «Вальс цветов».
– П.И. Чайковский «Пиковая дама» «Сцена воспоминаний графини»
– П.И. Чайковский Концерт № 1 для фп. с орк. Ч 1.
– С.В. Рахманинов Концерт № 2 для фп. с орк. Ч. 1.
– С.В. Рахманинов «Сирень».
– И.Ф. Стравинский «Петрушка» «Гуляние на Масленицу».
– М. Равель Болеро.
– Дж. Гершвин «Порги и Бесс» Колыбельная Клары.
– Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».
– С.С. Прокофьев «Александр Невский» Ч. 4. «Вставайте люди русские».
– С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» «Монтекки и Капулетти».
– Д.Д. Шостакович Симфония № 7 Ч. 1, тема нашествия.
– А.И. Хачатурян «Гаянэ» «Танец с саблями».
– Г.И. Свиридов Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

10 баллов

Имеет представление:

– об основных этапах развития музыки, связывает их с этапами развития общества;
– о культурных предпосылках развития музыки в разные исторические периоды;
– об основных музыкальных жанрах и их особенностях;
– об основных музыкальных инструментах;
– об основных средствах музыкальной выразительности;
– об основных зарубежных и отечественных композиторов-классиков.

Умеет:

– с помощью анализировать первоисточники по истории музыкальной культуры;
– различать средства музыкальной выразительности;
– различать музыкальные инструменты по внешнему виду;
– производить элементарный анализ жизни и творчества композиторов;
– производить элементарный анализ музыкального произведения.

Владеет:

– основами терминами музыкальной культуры;
– навыками элементарного анализа жизни и творчества зарубежных и отечественных композиторов;
– навыками элементарного анализа музыкальных произведений.

20 баллов

Знает:

– основные исторические этапы развития музыки, проблемы становления музыкальной культуры прошлого и современности;

– культурные предпосылки развития музыки в разные исторические периоды;

– множество крупных и мелких жанров, стилей и направлений в музыке и их особенности;

– основных зарубежных и отечественных композиторов-классиков и этапы становления их творчества;

– инструменты симфонического и народного оркестров, особенности их внешнего вида и звукоизвлечения;

– средства музыкальной выразительности и их характеристики.

Умеет:

– анализировать научную и научно-методическую литературу по проблемам музыкальной культуры, выявлять проблемы музыкальной культуры в обществе;

– различать средства музыкальной выразительности и другие элементы языка музыки;

– различать музыкальные инструменты по внешнему виду и тембру;

– определять на слух основные жанры в музыке;

– классифицировать музыкальные инструменты и различать их по тембру;

– производить анализ жизни и творчества композиторов, сопоставляя их с эпохой и творчеством других композиторов;

– производить анализ музыкального произведения, используя средства музыкальной выразительности и сведения об авторе и эпохе, в которую была написана музыка.

Владеет:

– на достаточном уровне понятийным аппаратом музыкальной культуры, может использовать специальную терминологию в письменных и устных ответах;

– навыками анализа жизни и творчества композиторов, сопоставляя их с жизнетворчеством композиторов прошлого и современников;

– навыками анализа музыкальных сочинений в сопоставлении с другими близкими и далекими по форме, содержанию и средствам музыкальной выразительности произведений.

30 баллов

Имеет глубокие знания:

– в области музыкальной культуры и этапах ее становления, имеет представление о проблемах развития музыки и способах их решения в разные периоды истории;

– о культурных предпосылках развития музыки в разные исторические периоды;

– о множестве крупных и мелких жанров, определяет их на слух, разбирается в стилях и направлениях в музыке;

– о биографии композиторов-классиков, их творчестве;

– об инструментах симфонического, народного, эстрадного джазового оркестра, специфике их звучания;

– о характеристиках средств музыкальной выразительности, об их значении в раскрытии музыкального образа.

Умеет:

– самостоятельно анализировать научную и научно-методическую литературу по проблемам музыкальной культуры, используя эвристические методы анализа, представлять результаты научно-практической деятельности в устной и письменной формах;

– различать средства музыкальной выразительности и другие элементы языка музыки, использовать их при анализе музыкальных произведений;

– различать музыкальные инструменты по внешнему виду и тембру, классифицировать их по группам, исходя из общих признаков и сходства в звукоизвлечении;

– определять на слух основные жанры, стили и направления музыки;

– производить глубокий и всесторонний анализ жизни и творчества композиторов-классиков, сопоставляя их с эпохой и творчеством других композиторов, включая современных;

– производить глубокий и всесторонний анализ музыкального произведения, используя средства музыкальной выразительности и другие элементы музыкального языка, а также сведения об авторе и эпохе, в которую была написана музыка.

Владеет:

– в полной мере понятийным аппаратом музыкальной культуры, приемами систематизации и структурирования знаний в области теории музыки;

– навыками глубокого и всестороннего анализа жизни и творчества композиторов-классиков, сопоставляя их с эпохой и творчеством других композиторов;

– навыками глубокого и всестороннего анализа музыкальных произведений, используя средства музыкальной выразительности и другие элементы музыкального языка, а также сведения об авторе и эпохе, в которую была написана музыка.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
1.	Участие в диалоге на семинарских занятиях	5	10
2.	Подготовка к практическим занятиям	5	7
3.	Анализ музыкальных произведений	4	8
4.	Подготовка докладов и презентаций	5	10
Итого: Внутрисеместровый контроль1		*19*	*35*
1.	Участие в диалоге на семинарских занятиях	5	7
2.	Подготовка к практическим занятиям	5	7
3.	Выполнение индивидуальных заданий	7	8
4.	Анализ музыкальных произведений	4	6
5.	Подготовка докладов и презентаций	5	7
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Зачет		10	30
	ВСЕГО:	**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2)	14	6
	Подготовка докладов и презентаций (приложение4)	10	6
	Анализ музыкальных произведений (приложение 4)	10	6
	Подготовка эссе (приложение 4)	10	6
	Подготовка к зачету	10	6
Итого:		**54**	**30**

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению смотреть в приложении 5.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина ; ответственный редактор Г. Д. Сахаров. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06797-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492178.

2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 463 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14894-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514825.

3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 253 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515301.

4. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 320 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08746-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515300.

5. История современной музыки: музыкальная культура США XX века : учебник для вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. – 2-е изд. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 540 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11202-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517923.

б) дополнительная литература

1. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учебное пособие / Г. С. Алфеевская. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2009. – 159 с.

2. Бэлза, И. Ф. Александр Николаевич Скрябин / И. Ф. Бэлза. – М. : Музыка, 1983. – 176 с. : ил.

3. Ваганова, Н. А. Метафизика и историософия русской музыкальной драмы : спец. курс для студентов спец. и напр. Культурология (520100) / Н. А. Ваганова. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2010. – 47 с.

4. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки : учебник / В. А. Вахромеев. – М. : Музыка, 2009. – 254 с. : нот., ил.

5. Вогель, Дж. Человек в музыке. Творческая жизнь Майкла Джексона / Дж. Вогель ; пер. Ю. Сирош ; авт. предисл. Э. де Куртис. – М. : ЭНАС-Книга, 2013. – 351 с. : фот. цв.

6. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М. : Эксмо, 2010. – 543 с. : ил.

7. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» : учебное пособие / Г. В. Григорьева. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 175 с. : ил.

8. Должанский, А. Н. Краткий музыкальный словарь / А. Н. Должанский. – 7-е изд., стереотип. – СПб. : Лань : Планета Музыки, 2007. – 447 с. : нот., ил.

9. Дюфрен, К. Мария Каллас / К. Дюфрен ; пер. с фр. Л. Чечет. – М. : Молодая гвардия, 2007. – 261 с.

10. Ераносов, А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно): краткая аудиоэнциклопедия : учебное пособие / А. Р. Ераносов. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 110 с. + 2 эл. опт. диск (CD-DA).

11. Курышева, Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учебное пособие / Т. А. Курышева. – М. : ВЛАДОС-пресс, 2007. – 295 с. : схем.

12. Мировая художественная культура : в 4 т. Т. III, кн. 1 : XIX век. Изобразительное искусство, музыка, театр / Е. П. Львова [и др.]. – СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 460 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

13. Мировая художественная культура : в 4 т. Т. IV, кн. 2 : XX век. Кино, театр, музыка / Л. М. Баженова [и др.]. – СПб. [и др.] : Питер, 2009. – 426 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

14. Птушко, Л. А. История отечественной музыки первой половины XX века : учебное пособие / Л. А. Птушко. – Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 60 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим жоступа: https://e.lanbook.com/book/114389.

15. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Планета музыки, 2015. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-1781-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56564.

16. Соколов, О. В. Из истории форм европейской музыки XII–XIX веков : учебное пособие / О. В. Соколов, А. А. Евдокимова. – 2-е изд. – Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 68 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114388.

17. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии: Китай, Корея, Япония : учебное пособие / Ген-Ир У. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2011. – 541 с. : ил., карт., портр., нот.

в) периодические издания

1. «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование».
2. «Искусство».
3. «Искусствознание».

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
2. НЭБ ELIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
3. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
4. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система.
2. Пакет офисных программ.
3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.

5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

Классическая музыка. Режим доступа: https://www.classic-music.ru/.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул, кафедра) и мебелью для обучающихся (парты одно- и двухместные – не менее 50 мест, стулья ученические – не менее 50 мест), с возможностью установки переносного экрана, проектора и ноутбука.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской меловой, флипчартом, телевизором на передвижной стойке, компьютером, монитором, web-камерой, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

- рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);
- необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;
- необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;
- необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Лекция 1
Раздел 1. Введение в теоретическое музыкознание. Тема 1.1. Теоретические основы музыки

План:

1. Музыка и музыкальное искусство.
2. Специфика музыкального искусства и основные средства музыкальной выразительности.
3. Триада композитор – исполнитель – слушатель.
4. Основные жанры музыки.
5. Выразительность и изобразительность в музыке.
6. Основные формы в музыке. Симфонический оркестр и оркестр народных инструментов.
7. Периодизация музыкального искусства

Литература:

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина ; ответственный редактор Г. Д. Сахаров. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06797-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492178.
2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 463 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14894-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514825.
3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515301.
4. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08746-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515300.
5. История современной музыки: музыкальная культура США XX века : учебник для вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 540 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11202-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517923.

Лекция 2
Раздел 2. Основные направления в развитии западноевропейской музыкальной культуры: от истоков до начала XX века. Тема 2.1. Музыка древнего мира

План:

1. Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение первобытного человека.
2. Музыкальная мифология древних греков и космическое значение музыки. Греческие учения о музыке.
3. Пифагор – учение о гармонии сфер. Музыка и число в греческих учениях. Платон о воспитательной роли музыки. Виды и жанры античной музыки. Традиции исполнения античной музыки

Литература:

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина ; ответственный редактор Г. Д. Сахаров. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06797-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492178.
2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 463 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14894-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514825.
3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515301.
4. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08746-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515300.
5. История современной музыки: музыкальная культура США XX века : учебник для вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 540 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11202-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517923.

Тема 2.3. Музыка эпохи Возрождения

План:

1. Становление нового мировоззрения и отрицание григорианского одноголосия. Музыкальные жанры Возрождения.
2. Месса – симфония Ренессанса. Сущность и структура мессы.
3. Основные композиторские школы Европы. Итальянская школа – Дж. Палестрина. Нидерландская школа – Й. Окегем, О. Лассо и др. Французская полифоническая школа – Ж. Жанекен. Начало изобразительной музыки.
4. Развитие светской вокальной и инструментальной музыки. Мотет и мадригал. Инструментарий эпохи. Орган и лютня – как символы Возрождения

Литература:

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина ; ответственный редактор Г. Д. Сахаров. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06797-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492178.
2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 463 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14894-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514825.
3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515301.
4. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08746-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515300.
5. История современной музыки: музыкальная культура США XX века : учебник для вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 540 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11202-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517923.

Лекция 3

Раздел 3. Развитие музыкальной культуры в России: от истоков до начала XX века .

Тема 3.4. Музыкальная культура России XIX века

План:

1. А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов. Романс. Становление русской классической музыки. Творчество М.И. Глинки. Критический реализм в творчестве А.С. Даргомыжского.
2. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, М.А. Балакирева. Открытие московской и петербургской консерваторий.
3. Сущность и основные идеи «Могучей кучки».
4. Творчество А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова.
5. Творчество П.И. Чайковского как вершинное для русской музыки

Литература:

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина ; ответственный редактор Г. Д. Сахаров. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06797-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492178.
2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 463 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14894-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514825.
3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515301.
4. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08746-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515300.
5. История современной музыки: музыкальная культура США XX века : учебник для вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 540 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11202-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517923.

Тема 3.5. Русская музыкальная школа рубежа XIX-XX вв.

План:

1. А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский.
2. Традиции, ведущие в XX век

Литература:

1. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители : учебное пособие для вузов / Г. В. Бородина ; ответственный редактор Г. Д. Сахаров. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 250 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06797-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492178.
2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 463 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14894-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/514825.
3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515301.

4. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08746-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515300.

5. История современной музыки: музыкальная культура США XX века : учебник для вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 540 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11202-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517923.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

Подготовка к практическим занятиям включает в себя: знакомство с литературой по проблемам, обозначенных в плане семинарского занятия (анализ научных текстов) и заполнение специальной таблицы, которая позволит систематизировать, полученные в процессе знакомства с литературой, знания.

Анализ научных текстов осуществляется в два этапа:

1. Первичное ознакомление с научной литературой, которую следует начать с источника, в котором интересующая проблема представлена более широко или даже целиком; им может быть монография, научная статья, учебник или учебное пособие.
2. Глубокое чтение и анализ, которые требуют более тщательного осмысления текста.

При выборе книги или статьи для чтения целесообразно также установить степень сложности источника**,** она определяется по количеству непонятных, малознакомых и незнакомых терминов, по наличию неясных положений и утверждений, по сложной конструкции предложений. Определив степень сложности источников, можно более рационально спланировать их изучение, начав с более простых и постепенно переходя к более сложным.

Критерии оценивания анализа научных источников:

- глубина и полнота понимания текста;
- умение сравнивать, обобщать, систематизировать, выделять главное;
- умение выделять концептуальные положения текста;
- умение делать выводы.

Критерии оценивания таблицы: точность выполнения задания.

Практическое занятие №1. Специфика музыкального искусства

План:

1. Основные исторические этапы развития западноевропейской и отечественной музыкальной культуры.
2. Основные музыкальные жанры, стили и направления.
3. Инструменты симфонического оркестра.
4. Народные музыкальные инструменты.

Оборудование и материалы:

- проектор;
- ноутбук;
- пульт;
- экран;
- доска меловая большая;
- звуковая колонка.

Литература:

1. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки: учебник / В. А. Вахромеев. – М. : Музыка, 2009. – 254 с. : нот., ил.
2. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений» : учебное пособие / Г. В. Григорьева. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 175 с. : ил.
3. Должанский, А. Н. Краткий музыкальный словарь / А. Н. Должанский. – 7-е изд., стереотип. – СПб. : Лань : Планета Музыки, 2007. – 447 с. : нот., ил.

Ориентация в музыкальных инструментах симфонического оркестра

Музыкальные инструменты симфонического оркестра	**Музыкальные инструменты народного оркестра**

Алгоритм действий студентов:

1. Воспользуйтесь справочной литературой и музыкальной энциклопедией, выпишите названия основных инструментов симфонического и народного оркестров, запомните, как они выглядят, изучите способы их звукоизвлечения и тембры звучания.
2. Отберите из предложенного списка инструментов только те, которые относятся к симфоническому оркестру, занесите их в левый столбик таблицы. Распределите инструменты симфонического оркестра по группам, дайте этим группам соответствующие названия.
3. Отберите из предложенного списка инструментов только те, которые относятся к народному оркестру, занесите их в правый столбик таблицы. Распределите инструменты народного оркестра по группам, дайте этим группам соответствующие названия.
4. Проверьте правильность выполнения задания.

Список инструментов: скрипка, балалайка, виолончель, альт, тромбон, гармонь, флейта, бубен, гобой, дудочки, кларнет, домбра, валторна, труба, трещотки, литавры, контрабас, гусли, тарелки, свистульки, фагот, барабан, туба, контрабас, ложки.

Церковная и Светская музыка Средневековья

План:

1. Культурные предпосылки развития музыки Средневековья.
2. Сущность, символика и традиции исполнения Григорианского хорала
3. Роль трубадуров, труверов и миннезингеров в становлении светской музыкальной культуры.
4. Основные жанры музыки в эпоху Средневековья.
5. Основные музыкальные инструменты эпохи Средневековья.

Оборудование и материалы:

- проектор;
- ноутбук;
- пульт;
- экран;
- доска меловая большая;
- звуковая колонка.

Литература:

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 444 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08686-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453861.
2. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М. : Эксмо, 2010. – 543 с. : ил.
3. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 270 с. – (Высшее

образование). – ISBN 978-5-534-09022-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454323.

4. Соколов, О. В. Из истории форм европейской музыки XII-XIX веков : учебное пособие / О. В. Соколов, А. А. Евдокимова. – 2-е изд. – Н.Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 68 с. // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114388.

Характерные особенности эпохи:		
Направления музыки		
Жанры:	Жанры:	Жанры:
Инструменты:	Инструменты:	Инструменты:
Композиторы (композиторские школы):	Композиторы (композиторские школы):	Композиторы (композиторские школы):
Учреждения музыкальной культуры	Учреждения музыкальной культуры	Учреждения музыкальной культуры

Практическое занятие №2. Основные тенденции развития музыкального Классицизма

План:

1. Культурные предпосылки развития музыки Классицизма.
2. Основные музыкальные жанры эпохи Классицизма.
3. Основные музыкальные инструменту эпохи Классицизма.
4. Сущность оперной реформы Глюка.
5. Жизнь и творчество композиторов-классиков (из предложенного педагогом списка).
6. Анализ произведений композиторов-классиков (из предложенного педагогом списка).

Оборудование и материалы:

- проектор;
- ноутбук;
- пульт;
- экран;
- доска меловая большая;
- звуковая колонка.

Литература:

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 444 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08686-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453861.
2. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М. : Эксмо, 2010. – 543 с. : ил.
3. Соколов, О. В. Из истории форм европейской музыки XII-XIX веков : учебное пособие / О. В. Соколов, А. А. Евдокимова. – 2-е изд. – Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 68 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114388.

Характерные особенности эпохи:

Направления музыки		
Жанры:	Жанры:	Жанры:
Инструменты:	Инструменты:	Инструменты:
Композиторы (композиторские школы):	Композиторы (композиторские школы):	Композиторы (композиторские школы):
Учреждения музыкальной культуры	Учреждения музыкальной культуры	Учреждения музыкальной культуры

Музыка эпохи Романтизма

План:

1. Культурные предпосылки развития музыки Романтизма
2. Основные музыкальные жанры эпохи Романтизма.
3. Основные музыкальные инструменты эпохи Романтизма.
4. Основные тенденции развития итальянской оперной школы.
5. Основные тенденции развития немецкой оперной школы.
6. Жизнь и творчество композиторов Эпохи Романтизма (из предложенного педагогом списка)
7. Анализ произведений композиторов Эпохи Романтизма (из предложенного педагогом списка)

Оборудование и материалы:

- проектор;
- ноутбук;
- пульт;
- экран;
- доска меловая большая;
- звуковая колонка.

Литература:

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 444 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08686-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453861
2. Всеобщая история музыки / авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – М. : Эксмо, 2010. – 543 с. : ил.
3. Соколов, О. В. Из истории форм европейской музыки XII-XIX веков : учебное пособие / О. В. Соколов, А. А. Евдокимова. – 2-е изд. – Н. Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. – 68 с. // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114388

Характерные особенности эпохи:		
Направления музыки		
Жанры:	Жанры:	Жанры:
Инструменты:	Инструменты:	Инструменты:
Композиторы (композиторские школы):	Композиторы (композиторские школы):	Композиторы (композиторские школы):
Учреждения музыкальной	Учреждения музыкальной	Учреждения музыкальной

культуры	культуры	культуры

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Планы самостоятельных работ

Цель самостоятельной работы – явилось овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, освоение опыта исследовательской деятельности

Задачи самостоятельной работы:

– освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (освоение лекционного курса, а также отдельных тем программы курса, отдельных вопросов тем программы курса и т.д.);

– закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий, практическим путем (выполнение контрольных работ);

– освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине путем восприятия лекционного курса, а также предусмотренной учебным планом литературы;

– освоить соответствующий понятийный аппарат дисциплины: категории, понятия, термины, на которые преподаватель акцентирует внимание на лекциях.

Критериями оценивания результатов самостоятельной работы:

– уровень освоения учебного материала:

– умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

– полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме;

– обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный вопрос;

– оформление отчетного материала в соответствии с заданными преподавателем требованиями.

Самостоятельная работа студентов представлена следующими *формами***:**

1. Демонстрация результатов при выполнении индивидуальных заданий.

Задание №1. Соотнесение понятий «музыкальная культура», «музыкальное искусство».

Соотнесите понятия «музыкальная культура», «музыкальное искусство» между собой, определите, какое понятие является более широким, обоснуйте «почему».

Задание 2. Соотнесение понятий «культура», «художественная культура», «музыкальная культура».

Соотнесите понятия между собой, определите, какое понятие является более широким, обоснуйте «почему».

Задание №3. Ориентация в средствах музыкальной выразительности

Заполните таблицу, внесите в правую колонку основные характеристики средств музыкальной выразительности, предложенные ниже.

Средства музыкальной выразительности	
Мелодия Ритм Темп Динамика Лад Регистр	

Характеристики: поступенная, высокий, плавный, минор, быстрый, громкая, низкий, скачкообразный, мажор, острый, тихая, медленная.

Задание №4. Ориентация в музыкальных инструментах симфонического оркестра.

Отберите из предложенного списка инструментов только те, которые относятся к симфоническому оркестру.

Распределите инструменты симфонического оркестра по группам:

- струнные инструменты:
- медно-духовые инструменты:
- деревянно-духовые инструменты
- ударные инструменты:

Список инструментов: скрипка, балалайка, виолончель, альт, тромбон, гармонь, флейта, бубен, гобой, дудочки, кларнет, труба, домбра, валторна, туба, трещотки, литавры, контрабас, гусли, тарелки, свистульки, фагот, барабан.

Задание №5. Написание эссе

Подумайте, какое место занимает в Вашей жизни музыка. Напишите эссе на тему «Музыка в моей жизни».

Эссе – это самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет собой рассуждение – размышление. Особенности эссе: наличие конкретной темы или вопроса; личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления; небольшой объем; свободная композиция; непринужденность повествования; внутреннее смысловое единство; афористичность, эмоциональность речи.

Объем эссе 2-3 страницы. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия позиции, идеи автора эссе. Соблюдение логичности и четкости по структуре. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции, при этом не подменять ее пересказом теоретических источников.

Рекомендации при работе над эссе:

1. Внимательно прочтите тему.
2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.
3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: a) логические доказательства, доводы; b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы; c) мнения авторитетных людей, цитаты.
4. Распределите подобранные аргументы.
5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).
6. Изложите свою точку зрения.
7. Сформулируйте общий вывод

Задание №6. Анализ основных компонентов музыкальной культуры разных эпох.

Наименование эпохи	
Специфические особенности эпохи, краткая характеристика:	
Основные жанры	
Специфика музыкального языка	
Инструменты	
Композиторы (композиторские школы)	

Задание №7.Анализ Григорианского хорала.

Григорианский хорал	
Средства музыкальной выразительности	**Характеристика средств музыкальной выразительности**
Характер музыки	Созерцательный, величавый, горестный, торжественный, кокетливый, степенный, траурный, задумчивый, солнечный, бравурный, нежный, игривый, ласковый
Склад, изложение музыки (музыкальная фактура)	одноголосие, многоголосие
Мелодия	поступенная, скачкообразная
Ритм	ритм плавный, следует за текстом; ритм острый, имеет самостоятельное музыкальное значение
Динамика	громкая, умеренная, тихая
Темп	Быстрый, умеренный, медленный
Регистр	Высокий, средний, низкий
Тембр	Мужские низкие голоса, мужские высокие голоса, женские голоса
Соотношение текста и музыки	Музыка следует за текстом, музыка играет более важную роль, чем текст
?	

Задание №8. Характеристика оперы эпохи Барокко

Опера	
Характерные особенности оперы seria	**Характерные особенности оперы buffa**

Задание №9. Определение видов (типов) арий эпохи Барокко

Виды (типы) арий
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Задание №10. Анализ музыкальных произведений

К важным умениям, которые осваиваются в процессе изучения курса «История и история музыкальной культуры» относится умение осуществлять целостный анализ музыкальных произведений различных стилей и эпох. Это умение является неотъемлемым условием личного и профессионального роста, средством решения музыкально-педагогических задач.

Студенту следует произвести анализ и сдать на проверку не менее 2-х музыкальных произведений на выбор (1 произведение – из списка «Зарубежная музыка», 2-е произведение – «Музыка России»)

Познакомьтесь с предложенным списком музыкальных произведений для анализа (1 вариант – зарубежная музыка; 2 вариант – музыка русских классиков).Выберите в каждом варианте по 1 произведению, проанализируйте их согласно предоставленному плану.

Список произведений для анализа:
Зарубежная музыка

Средневековье.

– Григорианский хорал. Kyrieeleison.

Возрождение.

– Палестрина. Месса папы Марцелло. Ч. 1. Kyrieeleison.
– В. Галилеи В. 2-х частная сюита для лютни.

Барокко.

– А. Вивальди «Времена года» Концерт «Весна» Ч 1.
– И. С. Бах «Шутка» из оркестровой сюиты.
– И. С. Бах Токката и фуга ре минор.
– Г. Ф. Гендель Оратория «Мессия», хор «Аллилуйя».

Классицизм.

– В. А. Моцарт Реквием «Lacrimosa» (Слезная)
– В. А. Моцарт Симфония № 40 Ч.1.
– Л. Бетховен Симфония № 5, Ч 1.
– Л. Бетховен Симфония № 9, Ч. 4. «Ода к радости».
– Л. Бетховен Соната № 14 «Лунная» Ч.1.

Романтизм.

– Ф. Шуберт Баллада «Лесной царь».
– Ф. Шопен Революционный этюд.
– Ф. Шопен Вальс до-диез минор.
– Дж. Россини «Севильский цирюльник» Каватина Фигаро.
– В. Беллини «Норма» Ария Нормы «CastaDiva».
– Дж. Верди «Травиата». Застольная песня.
– Ж. Бизе «Кармен» Хабанера Кармен.
– Р. Леонкавалло «Паяцы». Ария Паяца.
– Р. Вагнер «Валькирия» Полет валькирий.
– Э. Григ «Пер Гюнт» Песня Сольвейг.
– Ж. Оффенбах «Орфей в аду» «Канкан».
– И. Штраус Вальс «На прекрасном голубом Дунае».

XX век.

– Дж. Гершвин «Порги и Бесс» Колыбельная Клары.
– Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».
– А. Шенберг Пьеса для оркестра.
– К. Орф «Кармина Бурана» (фрагмент первого раздела).

Музыка России.

– Древнерусское хоровое искусство. Знаменный распев.
– Гурилев А. Однозвучно гремит колокольчик.
– М. И. Глинка «Руслан и Людмила» Увертюра.
– М. И. Глинка «Иван Сусанин» Эпилог. Финальный хор.
– А. П. Бородин «Князь Игорь» Хор «Улетай на крыльях ветра».
– М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» «Прогулка».
– М. П. Мусоргский «Блоха».
– Н. А. Римский-Корсаков «Шехеразада» Ч.1.
– П. И. Чайковский «Спящая красавица» «Вальс цветов».
– П. И. Чайковский «Пиковая дама» «Сцена воспоминаний графини»
– П. И. Чайковский Концерт № 1 для фп. с орк. Ч 1.

– С. В. Рахманинов Концерт № 2 для фп. с орк. Ч. 1.
– С. В. Рахманинов «Сирень».
– И. Ф Стравинский «Петрушка» «Гуляние на Масленицу».
– М. Равель Болеро.
– С. С. Прокофьев «Александр Невский» Ч. 4. «Вставайте люди русские».
– С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» «Монтекки и Капулетти»
– Д. Д. Шостакович Симфония № 7 Ч. 1, тема нашествия.
– Г. И. Свиридов Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

План анализа музыкальных произведений

– сообщите общие сведения о композиторе;
– определите предпосылки появления произведения;
– подумайте, какую роль играет данное произведение в творчестве композитора. сравните его с подобными жанрами в музыке;
– установите стиль или художественное направление, к которому относится данное произведение, его жанровую принадлежность;
– выявите главное настроение музыки;
– определите средства музыкальной выразительности: мелодия, лад, ритм, динамика, регистр, темп, тембр; форму;
– проследите за развитием художественного образа;
– постарайтесь постичь главную идею произведения;
– сравните данное музыкальное произведение с другими видами искусства;
– оцените собственное отношение к данному произведению;
– подумайте, насколько значимо данное произведение сегодня.

Критерии оценивания анализа музыкального произведения:

– выявлены культурно-исторические предпосылки появления музыкального произведения;
– определена основная идея музыкального произведения;
– определена принадлежность музыкального произведения к художественному стилю или направлению;
– определена принадлежность к жанру анализируемой музыки, месту и способу исполнения;
– установлена связь данного музыкального произведения с другими видами искусств;
– выявлена принадлежность анализируемого музыкального произведения к музыкальной форме;
– выявлены и охарактеризованы средства музыкальной выразительности, позволяющие раскрыть музыкальный образ произведения;
– выявлены сходство и различия музыкального произведения с подобными жанрами в музыке;
– раскрыто место музыкального произведения в творчестве композитора;
– обоснована значимость анализируемого музыкального произведения для современности;
– сформулированы свои впечатления от прослушанной музыки.

Приложение 5

Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения состоит из четырех блоков: 1 – ответы на вопросы; 2 – подготовка доклада с мультимедиа презентацией; 3 – анализ музыкального произведения; 4 – написание эссе.

Задание 1. Дайте характеристики средствам музыкальной выразительности:

1. Мелодия –
2. Ритм –
3. Темп –
4. Динамика –
5. Лад –
6. Регистр –

Критерии оценивания: правильность и полнота ответов.

Задание 2. Отберите из предложенного списка инструментов те, которые относятся к симфоническому оркестру, распределите их по группам:

1. Струнные инструменты –
2. Медные духовые инструменты –
3. Деревянные духовые инструменты –
4. Ударные инструменты –

Список инструментов:

Скрипка, балалайка, виолончель, альт, тромбон, гармонь, флейта, бубен, гобой, дудочки, кларнет, труба, домбра, валторна, туба, трещотки, литавры, контрабас, гусли, тарелки, свистульки, фагот, барабан, альт.

Критерии оценивания: правильность и полнота ответов.

Задание №3. Распределите фамилии композиторов по группам:

Русские композиторы –

Зарубежные композиторы –

Список композиторов

Бах, Римский-Корсаков, Чайковский, Бетховен, Глинка, Мусоргский, Моцарт, Гендель, Бородин, Мендельсон, Шопен, Прокофьев.

Критерии оценивания: правильность и полнота ответов.

II. Написание и защита докладов с мультимедиа презентацией

Задание №1. Анализ жизни и творчества композитора, подготовка доклада и презентации.

Алгоритм действий студентов.

1. Выберите из предложенного списка фамилию одного из композиторов.
2. Познакомьтесь с его жизнью и творчеством, отметьте основные вехи его жизнетворчества.
3. Соотнесите эпоху, в которой жил композитор с его творчеством, подумайте, отразились ли время, в которое жил и творил композитор, а также факты его биографии в его произведениях.
4. Проанализируйте вклад композитора в мировую музыкальную культуру.
5. Подготовьте небольшое сообщение (15 мин.) и презентацию о жизни и творчестве композитора, убедитесь, что подготовленная информация носит познавательный характер, способствует развитию интереса слушателей.

Темы сообщений:

- Жизнь и творчество И.С. Баха.
- Жизнь и творчество Г.Ф. Генделя.
- Жизнь и творчество А. Вивальди.
- Жизнь и творчество Й. Гайдна.
- Жизнь и творчество В.А. Моцарта.
- Жизнь и творчество Л. Бетховена.
- Жизнь и творчество Ф.Шуберта.
- Жизнь и творчество Ф. Шопена.
- Жизнь и творчество Дж. Верди.
- Жизнь и творчество Ж. Бизе.
- Жизнь и творчество Р. Вагнера.
- Жизнь и творчество Э. Грига.
- Жизнь и творчество И. Штрауса.
- Жизнь и творчество М.И. Глинки.
- Жизнь и творчество А. П. Бородина.
- Жизнь и творчество М. П. Мусоргского.
- Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова.
- Жизнь и творчество П. И. Чайковского.
- Жизнь и творчество С. В. Рахманинова.
- Жизнь и творчество И. Ф Стравинского.
- Жизнь и творчество С. С. Прокофьева.
- Жизнь и творчество Д. Д. Шостаковича.
- Жизнь и творчество А. И. Хачатуряна.
- Жизнь и творчество Г. И. Свиридова.

Критерии оценивания доклада*:*

1. Соответствие содержания доклада заявленной тематике.
2. Соответствие общим требованиям написания доклада:
3. Соблюдение требований к оформлению доклада.
4. Четкая композиция и структура, глубина и полнота раскрытия содержания.
5. Логичность представления материала.
6. Представленный в полном объеме и корректно оформленный список использованной литературы.
7. Наличие ссылок на использованную литературу в тексте реферата.
8. Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и иных ошибок.

Защита докладов сопровождается электронной презентацией.

Критерии оценивания содержания мультимедийной презентации:

- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и задачам;
- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.);
- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
- лаконичность текста на слайде;
- завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически завершено);
- объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы;
- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста;
- расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная

информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста);

– наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, движение;

– информация подана привлекательно, оригинально.

Критерии оценивания визуального и звукового ряда:

– использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с помощью MicrosoftOfficePictureManager, сжатие с помощью панели настройки изображения MicrosoftOffice);

– соответствие изображений содержанию;

– качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, одинаковый формат файлов);

– качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов);

– обоснованность и рациональность использования графических объектов.

Критерии оценивания текста:

– читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста);

– отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;

– использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта;

– длина строки не более 36 знаков;

– расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала;

– подчеркивание используется лишь в гиперссылках.

Критерии оценивания дизайна:

– использование единого стиля оформления;

– соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) содержанию презентации;

– использование для фона слайда психологически комфортного тона;

– фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;

– использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для заголовков, третий для текста);

– соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть нейтральным);

– целесообразность использования анимационных эффектов.

Критерии оценивания качества навигации:

– работоспособность элементов навигации;

– качество интерфейса;

– целесообразность и рациональность использования навигации.

Критерии оценивания эффективности использования презентации:

– адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений и дополнений;

– творческий, оригинальный подход к созданию презентации;

– презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 слайдов).

Критерии оценивания титульного и последнего листа презентации.

– на титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), название материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает восприятию материала на титуле;

– на последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и точные ссылки на все графические объекты.

III. Анализ музыкальных произведений

К важным умениям, которые осваиваются в процессе изучения курса «История музыкальной культуры» относится умение осуществлять целостный анализ музыкальных произведений различных стилей и эпох. Это умение является неотъемлемым условием личного и профессионального роста, средством решения музыкально-педагогических задач.

Студенту следует произвести анализ и сдать на проверку не менее 2-х музыкальных произведений на выбор (1 произведение – из списка «Зарубежная музыка», 2-е произведение – «Музыка России»)

Алгоритм действий студентов.

1. Познакомьтесь с предложенным списком музыкальных произведений для анализа (1 вариант – зарубежная музыка; 2 вариант – музыка русских классиков).
2. Выберите в каждом варианте по 1 произведению, проанализируйте их согласно предоставленному плану.

Список произведений для анализа:
Зарубежная музыка

Средневековье.

– Григорианский хорал. Kyrieeleison.

Возрождение.

– Палестрина. Месса папы Марцелло. Ч. 1. Kyrieeleison.
– В. Галилеи В. 2-х частная сюита для лютни.

Барокко.

– А. Вивальди «Времена года» Концерт «Весна» Ч 1.
– И. С. Бах «Шутка» из оркестровой сюиты.
– И. С. Бах Токката и фуга ре минор.
– Г. Ф. Гендель Оратория «Мессия», хор «Аллилуйя».

Классицизм.

– В. А. Моцарт Реквием «Lacrimosa» (Слезная)
– В. А. Моцарт Симфония № 40 Ч.1.
– Л. Бетховен Симфония № 5, Ч 1.
– Л. Бетховен Симфония № 9, Ч. 4. «Ода к радости».
– Л. Бетховен Соната № 14 «Лунная» Ч.1.

Романтизм.

– Ф. Шуберт Баллада «Лесной царь».
– Ф. Шопен Революционный этюд.
– Ф. Шопен Вальс до-диез минор.
– Дж. Россини «Севильский цирюльник» Каватина Фигаро.
– В. Беллини «Норма» Ария Нормы «CastaDiva».
– Дж. Верди «Травиата». Застольная песня.
– Ж. Бизе «Кармен» Хабанера Кармен.
– Р. Леонкавалло «Паяцы». Ария Паяца.
– Р. Вагнер «Валькирия» Полет валькирий.
– Э. Григ «Пер Гюнт» Песня Сольвейг.

– Ж. Оффенбах «Орфей в аду» «Канкан».
– И. Штраус Вальс «На прекрасном голубом Дунае».

XX век.

– Дж. Гершвин «Порги и Бесс» Колыбельная Клары.
– Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».
– А. Шенберг Пьеса для оркестра.
– К. Орф «Кармина Бурана» (фрагмент первого раздела).

Музыка России.

– Древнерусское хоровое искусство. Знаменный распев;
– Гурилев А. Однозвучно гремит колокольчик;
– М.И. Глинка «Руслан и Людмила» Увертюра;
– М.И. Глинка «Иван Сусанин» Эпилог. Финальный хор;
– А.П. Бородин «Князь Игорь» Хор «Улетай на крыльях ветра»;
– М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» «Прогулка»;
– М.П. Мусоргский «Блоха»;
– Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» Ч.1;
– П.И. Чайковский «Спящая красавица» «Вальс цветов»;
– П.И. Чайковский «Пиковая дама» «Сцена воспоминаний графини»;
– П.И. Чайковский Концерт № 1 для фп. с орк. Ч 1;
– С.В. Рахманинов Концерт № 2 для фп. с орк. Ч. 1;
– С.В. Рахманинов «Сирень»;
– И.Ф. Стравинский «Петрушка» «Гуляние на Масленицу»;
– М. Равель Болеро;
– С.С. Прокофьев «Александр Невский» Ч. 4. «Вставайте люди русские»;
– С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» «Монтекки и Капулетти»;
– Д.Д. Шостакович Симфония № 7 Ч. 1, тема нашествия;
– Г.И. Свиридов Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

План анализа музыкальных произведений

– сообщите общие сведения о композиторе;
– определите предпосылки появления произведения;
– подумайте, какую роль играет данное произведение в творчестве композитора. сравните его с подобными жанрами в музыке;
– установите стиль или художественное направление, к которому относится данное произведение, его жанровую принадлежность;
– выявите главное настроение музыки;
– определите средства музыкальной выразительности: мелодия, лад, ритм, динамика, регистр, темп, тембр; форму;
– проследите за развитием художественного образа;
– постарайтесь постичь главную идею произведения;
– сравните данное музыкальное произведение с другими видами искусства;
– оцените собственное отношение к данному произведению;
– подумайте, насколько значимо данное произведение сегодня.

Критерии оценивания анализа музыкального произведения:

– выявлены культурно-исторические предпосылки появления музыкального произведения;
– определена основная идея музыкального произведения;

– определена принадлежность музыкального произведения к художественному стилю или направлению;

– определена принадлежность к жанру анализируемой музыки, месту и способу исполнения;

– установлена связь данного музыкального произведения с другими видами искусств;

– выявлена принадлежность анализируемого музыкального произведения к музыкальной форме;

– выявлены и охарактеризованы средства музыкальной выразительности, позволяющие раскрыть музыкальный образ произведения;

– выявлены сходство и различия музыкального произведения с подобными жанрами в музыке;

– раскрыто место музыкального произведения в творчестве композитора;

– обоснована значимость анализируемого музыкального произведения для современности;

– сформулированы свои впечатления от прослушанной музыки.

IV. Написание эссе.

Задание 1. Написать эссе на тему «Мое любимое произведение»

Эссе – это самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно представляет собой рассуждение – размышление. Особенности эссе: наличие конкретной темы или вопроса; личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления; небольшой объем; свободная композиция; непринужденность повествования; внутреннее смысловое единство; афористичность, эмоциональность речи.

Объем эссе 2-3 страницы. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия позиции, идеи автора эссе. Соблюдение логичности и четкости по структуре. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции, при этом не подменять ее пересказом теоретических источников.

Рекомендации при работе над эссе:

1. Внимательно прочтите тему.

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.

3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: a) логические доказательства, доводы; b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы; c) мнения авторитетных людей, цитаты.

4. Распределите подобранные аргументы.

5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).

6. Изложите свою точку зрения.

7. Сформулируйте общий вывод

Критерии оценивания

Знание и понимание теоретического материала (определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; используемые понятия строго соответствуют теме; самостоятельность выполнения работы).

Анализ и оценка информации (грамотно применяет категории анализа; умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению; диапазон используемого информационного пространства

(студент использует большое количество различных источников информации); обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; дает личную оценку проблеме).

Построение суждений: ясность и четкость изложения; логика структурирования доказательств; выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; приводятся различные точки зрения и их личная оценка; общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи.

Оформление работы: работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации.

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра социокультурного развития территории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.О.05.03

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Направление подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)
«Руководитель в сфере культуры: технологии управления»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся заочной формы обучения

Екатеринбург
2025

Рабочая программа дисциплины с изм. и доп. составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532.

Разработчик(-и):

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социокультурного развития территории — Н.Е. Попова

(должность, кафедра) (И.О. Фамилия)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социокультурного развития территории

протокол от 12.02.2026 № 6

(дата)

Заведующий кафедрой — С.В. Казакова

(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром — С.П. Кожинова

(И.О. Фамилия)

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины –формирование общего представления о теории литературы как важнейшей отрасли литературоведения, изучающей законы развития литературы и специфику литературных родов; познакомить обучающихся с методологическими и теоретическими проблемами в области теории литературы, научить анализу литературно-художественных произведений.

Задачи:

– формирование навыков критического осмысления явлений социальной и культурной жизни, способности к обобщению, анализу, восприятию информации на социальном, историческом и политическом фоне;

– формирование представлений о понятийном аппарате и методическом инструментарии литературоведческой практики;

– выявление специфики реализации различных типов культурного сознания (от античности до современности) в историко-литературном процессе;

– формирование навыков литературоведческой и историко-литературной аналитической деятельности и закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы;

– изучение специфики эстетических систем, литературных течений и направлений каждого исторического периода в их взаимосвязи с общим культурным и философским фоном эпохи;

– формирование представлений о литературоведении как науке и о его месте в ряду других гуманитарных наук;

– формирование представлений о базовых понятиях и категориях литературоведения, о специфике историко-литературного процесса;

– знакомство с основными литературными памятниками разных эпох;

– подготовка к профессиональному чтению художественных текстов;

– знакомство с категориальным аппаратом теории литературы в процессе анализа литературного произведения;

– знакомство с явлениями современной русской и зарубежной литературы;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры (литература) мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория литературы» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуля М5. Модуль «История и теория искусств (по направлению).

Дисциплина «История и теория литературы» имеет содержательную взаимосвязь с такими дисциплинами, как «История и теория визуальных искусств»,«История и теория музыки», «История и теория театра и кино», «Семиотика искусства».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.5. - Способен учитывать достижения отечественной и мировой литературы в профессиональной деятельности	**Знать*:*** – основные жанры, стилевые направления, течения отечественной и мировой литературы в разные исторические периоды; – основных деятелей литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков); – сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – основные шедевры русской и зарубежной литературы; – основные характеристики художественного и творческого произведения; – методы и приемы исследовательской работы в области литературы. **Уметь*:*** – определять основные жанры, стилевые направления, течения отечественной и мировой литературы, использовать их в профессиональной деятельности; – анализировать вклад основных деятелей литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков) в развитие отечественной и мировой литературы; – давать характеристику художественному и творческому продукту; – выбирать и использовать памятники русской и зарубежной литературы в профессиональной деятельности. **Владеть:** – навыками анализа художественного произведения; – навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации; – методами и приемами исследовательской работы в области отечественной и мировой литературы в профессиональной деятельности
ОПК-6 – Способен	ОПК-6.4. -Способен понимать роль и	**Знать:** – основные исторические этапы развития

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контекст	значение литературы как искусства в историко-культурном контексте	литературы в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития литературы в разные исторические периоды; – важнейшие категории и понятия литературоведческой науки; – разновидности жанров, стилей, направлений в литературе; – ключевые фигуры в мировой и отечественной литературе, особенности их творчества. **Уметь:** – определять роль литературы в жизни человека и общества; – использовать литературоведческие понятия и категории при анализе художественных произведений; – давать развернутую оценку произведения с учетом его художественного своеобразия; – характеризовать основные литературные направления и течения; – выявлять специфику творчества конкретных писателей; – определять сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов литературных произведений; – производить анализ жизни и творчества литераторов (писателей, поэтов), сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других литераторов, включая современных. **Владеть:** – навыками анализа художественного произведения; – навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации; – навыками анализа особенно значимых художественные произведений как в культурно-историческом, так и в современном для них контексте

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	72

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1.2. Аудиторные занятия:	10
1.2.1. Лекции	6
1.2.2. Практические занятия	4
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	62
1.4. Практическая подготовка	–
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	1, 2
2.2. Семестр (-ы) изучения	2, 3
2.3. Экзамен (семестр)	3
2.4. Зачет (семестр)	–
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	3

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1	**3**	**4**	–	**35**	**42**	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Анализ литературного произведения, тест
1.1. Литература и литературоведение: литература как вид искусства; литературоведение как наука	1	–	–	5	6	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
1.2. Художественный образ	1	–	–	5	6	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
1.3. Сюжет, фабула, композиция	–	1	–	5	6	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Анализ литературного произведения
1.4. Художественное	–	1	–	5	6	ОПК-3.5;	Анализ

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
пространство и художественное время						ОПК-6.4	литературного произведения
1.5. Художественная речь, понятие стиля	–	1	–	5	6	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Анализ литературного произведения
1.6. Литературные роды и жанры	1	–	–	5	6	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
1.7. Стихосложение и его особенности	–	1	–	5	6	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Анализ литературного произведения
Раздел 2	**3**	**–**	**–**	**27**	**30**	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
2.1. Закономерности историко-литературного процесса от античности до классицизма	1	–	–	10	11	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
2.2. Зарубежная литература: от романтизма до наших дней	2	–	–	10	12	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
2.3. Русская литература: от романтизма до наших дней	–	–	–	7	7	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Тест
ИТОГО:	**6**	**4**	–	**62**	**72**	ОПК-3.5; ОПК-6.4	Вопросы к экзамену, анализ художественного текста

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1	1.1. Литература и литературоведение: литература как вид	Литература как вид искусства. Классификация видов искусства. Онтологический критерий классификации искусств.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	искусства; литературоведение как наука	Литература как искусство слова, ее место в ряду искусств. Дифференциация искусств и их синтез. Литературоведение как наука. Предмет литературоведения. История развития литературоведения. Литературоведение и литературная критика. Современные литературоведческие концепции: от формализма к постструктурализму
	1.2. Художественный образ	Семиотическая классификация образов. Художественный образ и его структура. Понятие и специфика художественного образа. Соотношение понятий образа, действующего лица, персонажа, героя, характера, типа. Основные типы художественного обобщения. Прототип и литературный герой. Образ автора-повествователя. Автор и герой. Лирический герой. Повествователь, рассказчик, нарратор. Типы повествования. Нарративная структура произведения. Понятие субъектной организации произведения. Понятие художественного сознания
	1.3. Сюжет, фабула, композиция	Понятие сюжета, фабулы и композиции в литературном произведении. Сюжет и его элементы. Категория события. Теории сюжета. Типология сюжетов. Компоненты сюжета. Понятие фабулы. Соотношение понятий сюжет и фабула в современном литературоведении. Композиция произведения художественной литературы. Внутренняя и внешняя композиция. Художественный смысл композиции сюжета. Внесюжетные элементы композиции
	1.4. Художественное пространство и художественное время	Художественное время и пространство в произведении. Приемы деформации художественного пространства. Пространство воображаемое и пространство текста. Функции интерьера. Историческое и субъективное время. Время и художественное сознание. Формы времени. Функции времени. Взаимосвязь времени и пространства в художественном тексте. Проспекции и ретроспекции в произведении. Топос и хронотоп. Принципы геопоэтики
	1.5. Художественная речь, понятие стиля	Художественная речь и ее особенности. Монолог, диалог, полилог. Функции ремарки в драматическом произведении. Понятие о художественных тропах и стилистических фигурах. Стиль как литратуроведческая категория: история и современное состояние категории. Лингвистическая и литературоведческая теория стиля современности. Стилевые особенности произведения. Стилистический и стилевой анализ

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		текста. Стиль и исторические типы художественного целого. Поэтический и прозаический стиль. Стилевая доминанта. Авторская идентичность и авторская маска. Понятие идеостиля
	1.6. Литературные роды и жанры	Понятие литературных родов. Род как формально-содержательная категория. Понятие родового содержания и родовой поэтики. Современная ситуация неразличения родовой принадлежности художественного произведения. Межродовые словесно-художественные формы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Эпос. Модель эпического произведения. Средства выражения авторской позиции. Повествователь и повествование. Описание и его виды. Композиционно-речевые формы. Лирика как литературный жанр. Средства выражения авторской позиции. Стихотворная и прозаическая речь в лирике. Драма как литературный род. Понятие драматических эпизодов. Проблема анализа драматических эпизодов. Понятие жанра. Жанр как устойчивая формально-содержательная целостность. Лирические жанры: эпиграммы, эпитафии, эпиталамы, идиллии, оды, дифирамбы, послания, мадригалы, сатиры, сонеты, басни, баллады. Структура жанра, жанровые элементы. Эволюция жанров: Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин, Ю. Кристева, Г.Н. Поспелов, Б. Крюче
	1.7. Стихосложение и его особенности	Стихосложение как раздел литературоведения. Специфика стихотворной речи. Метр и ритм. Системы стихосложения. Виды метра. Память метра. Ритмический рисунок. Понятие рифмы. Виды рифмы. Верлибр и свободный стих. Стихотворные размеры. Рифма. Строка. Тенденции современного стихосложения
Раздел 2	2.1. Закономерности историко-литературного процесса от античности до классицизма	Понятие историко-литературного процесса. Литературные формации. Направления и течения. Литературная жизнь и литературный быт. Жизнестроение. История Греции и Рима. Античная мифология. Эпос Гомера. Формирование лирики. Катулл, Гораций и др. Архаическаие трагедия и комедия. Историография: Геродот. Философия Платона и Аристотеля. Элегии Овидия. Картина мира в эпоху Средневековья. Эпосы Средних веков. Августин Блаженный. Куртуазная литература. Переводные издания в России. Жанры жития и воинской повести. Связь с фольклором. Развитие древнерусской литературы. Возрождение и Барокко как культурные эпохи. Итальянское и Северное возрождение. Томас Мор и Эразм Роттердамский. Шекспир. Чосер. Рабле.

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		Вийон. Специфика русского барокко. Симеон Полоцкий. Эпоха Просвещения и классицизм. Французские энциклопедисты. Теория классицизма в трудах Николя Буало. Жанры классицизма. Расин, Корнель, Мольер, Лафонтен. Русский классицизм. Тредиаковский, Ломоносов, Державин, Фонвизин, Радищев
	2.2. Зарубежная литература: от романтизма до наших дней	Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Байрон, «озерная школа», Вальтер Скотт, «Буря и натиск», бр. Гримм, Гофман, Шиллер, Гете, Гюго, По и т.д. Бальзак, Стендаль, Диккенс, Флобер и др. Зарождение модернизма, символизм. Художественные практики модернизма. Дадаизм и сюрреализм. Экспериментальный роман. Интеллектуальный роман. Постмодернизм. Магический реализм. Основные тенденции в современной зарубежной литературе: институт литературных премий и его влияние на развитие литературы XXI века. Творческие судьбы лауреатов
	2.3. Русская литература: от романтизма до наших дней	Русский романтизм. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь. «Натуральная школа» 1940-х. Классический реализм и его жанры. Роль Белинского в развитии литературы. Тургенев, Герцен, Некрасов, Островский, Гончаров, Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Лесков, Короленко, Гаршин, Чехов. Серебряный век русской культуры. Модернизм 1920-х. Литература эмиграции. Соцреализм. Оттепель в литературе. Литература 1960 годов (шестидесятничество». Мэйнстрим и андеграунд как литературный процесс 70-80 годов XX века. Полисоставность литературного процесса 90-х годов XX века. Русский постмодернизм. Метамодернизм. Основные тенденции развития в современной русской поэзии, прозе и драматургии

Тематика лекций, практических и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-2.

3.3. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие педагогические технологии: интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, опора на результаты научных исследований, схемы, таблицы, технология «Дебаты», для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств Для работы с лицами с ОВЗ используется технология индивидуализации обучения.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	**Имеет представление:** – об основных жанрах, стилевых направлениях, течениях отечественной и мировой литературы в разные исторические периоды; – об основных деятелях литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков); – о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – об основных шедеврах русской и зарубежной литературы; – об основных характеристиках художественного и творческого произведения; – о методах и приемах исследовательской работы в области литературы	**Знает:** – основные жанры, стилевые направления, течения отечественной и мировой литературы в разные исторические периоды; – основных деятелей литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков); – сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – основные шедевры русской и зарубежной литературы; – основные характеристики художественного и творческого произведения; методы и приемы исследовательской работы в области литературы	**Имеет глубокие знания:** – об основных жанрах, стилевых направлениях, течениях отечественной и мировой литературы в разные исторические периоды; – об основных деятелях литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков); – о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – об основных шедеврах русской и зарубежной литературы; – об основных характеристиках художественного и творческого произведения; – о методах и приемах исследовательской работы в области литературы
	Умеет: – с помощью определять основные жанры, стилевые направления, течения	**Умеет:** – определять основные жанры, стилевые направления, течения	**Умеет:** – быстро и правильно определять основные жанры, стилевые

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	отечественной и мировой литературы, использовать их в профессиональной деятельности; – поверхностно анализировать вклад основных деятелей литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков) в развитие отечественной и мировой литературы; – с помощью давать характеристику художественному и творческому продукту; – с помощью выбирать и использовать памятники русской и зарубежной литературы в профессиональной деятельности	отечественной и мировой литературы, использовать их в профессиональной деятельности; – анализировать вклад основных деятелей литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков) в развитие отечественной и мировой литературы; – давать характеристику художественному и творческому продукту; – выбирать и использовать памятники русской и зарубежной литературы в профессиональной деятельности	направления, течения отечественной и мировой литературы, использовать их в профессиональной деятельности; – тщательно анализировать вклад основных деятелей литературного творчества (писателей, поэтов, литературных критиков) в развитие отечественной и мировой литературы; – быстро давать характеристику художественному и творческому продукту; – эффективно выбирать и использовать памятники русской и зарубежной литературы в профессиональной деятельности
	Владеет: – слабыми навыками анализа художественного произведения; – неотработанными навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации; – отдельными методами и приемами исследовательской работы в области отечественной и мировой литературы в профессиональной	**Владеет:** – навыками анализа художественного произведения; – навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации; – методами и приемами исследовательской работы в области отечественной и мировой литературы в профессиональной деятельности	**Владеет:** – выраженными навыками анализа художественного произведения; – отработанными навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации; – комплексом методов и приемов исследовательской работы в области отечественной и мировой литературы в профессиональной

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	деятельности		деятельности
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контекст	**Имеет представление:** – об основных исторических этапах развития литературы в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития литературы в разные исторические периоды; – о важнейших категориях и понятиях литературоведческой науки; – о разновидности жанров, стилей, направлений в литературе; – о ключевых фигурах в мировой и отечественной литературе, особенностях их творчества	**Знает:** – основные исторические этапы развития литературы в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития литературы в разные исторические периоды; – важнейшие категории и понятия литературоведческой науки; – разновидности жанров, стилей, направлений в литературе; – ключевые фигуры в мировой и отечественной литературе, особенности их творчества	**Имеет глубокие знания:** – об основных исторических этапах развития литературы в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития литературы в разные исторические периоды; – о важнейших категориях и понятиях литературоведческой науки; – о разновидности жанров, стилей, направлений в литературе; – о ключевых фигурах в мировой и отечественной литературе, особенностях их творчества
	Умеет: – с помощью определять роль литературы в жизни человека и общества; – с помощью использовать литературоведческие понятия и категории при анализе художественных произведений; – давать неполную оценку произведения с учетом его художественного своеобразия;	**Умеет:** – определять роль литературы в жизни человека и общества; – использовать литературоведческие понятия и категории при анализе художественных произведений; – давать оценку произведения с учетом его художественного своеобразия; – характеризовать основные	**Умеет:** – быстро определять роль литературы в жизни человека и общества; – эффективно использовать литературоведческие понятия и категории при анализе художественных произведений; – давать исчерпывающую оценку произведения с учетом его художественного своеобразия;

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	– с помощью характеризовать основные литературные направления и течения; – с помощью выявлять специфику творчества конкретных писателей; – с помощью определять сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов литературных произведений; – производить неполный анализ жизни и творчества литераторов (писателей, поэтов), сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других литераторов, включая современных	литературные направления и течения; – выявлять специфику творчества конкретных писателей; – определять сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов литературных произведений; – производить анализ жизни и творчества литераторов (писателей, поэтов), сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других литераторов, включая современных	– быстро и полно характеризовать основные литературные направления и течения; – эффективно выявлять специфику творчества конкретных писателей; – быстро определять сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов литературных произведений; – производить тщательный анализ жизни и творчества литераторов (писателей, поэтов), сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других литераторов, включая современных
	Владеет: – слабыми навыками анализа художественного произведения; – невыраженными навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации – неотработанными навыками анализа особенно значимых художественные произведений как в культурно-историческом, так и в	**Владеет:** – навыками анализа художественного произведения; – навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации – навыками анализа особенно значимых художественные произведений как в культурно-историческом, так и в современном для них контексте	**Владеет:** – выраженными навыками анализа художественного произведения; – отработанными навыками анализа поэтического текста с учетом метрико-ритмической организации – отработанными навыками анализа особенно значимых художественные произведений как в культурно-историческом, так и в

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	современном для них контексте		современном для них контексте

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контекст	ОПК-3.5; ОПК-6.4 - Способен учитывать достижения отечественной и мировой литературы в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение литературы как искусства в историко-культурном контексте	Все	*Тестовые вопросы:* 1. Выберите правильный ответ: Реализм – это: а) изображение типических характеров в типических обстоятельствах; б) верность восприятия социальных характеров персонажей; в) правдивое изображение действительности; г) направление в литературе, проникнутое оптимизмом. 2. Что составляет своеобразие драмы как рода литературы (найдите лишнее): а) предназначена для постановки на сцене; б) активная динамика сюжета; в) пространство, время и количество действующих лиц ограничено; г) основная нагрузка ложится на конфликт. 3. Лирика – это: а) выразительная ироническая характеристика; б) особое свойство литературных произведений; в) эмоциональное восприятие повествователем описываемого; г) стихотворения о любви. 4. Существенным признаком классицизма является: а) верность воспроизведения социальных характеров персонажей; б) подражание античным образцам; в) требование «трех единств»; г) показ высокого назначения человека в типических обстоятельствах. 5. Как называется наука о знаках и знаковых системах:

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			а) семиотика; б) исагогика; в) герменевтика. 6. Что из перечисленных ниже компонентов не входит в состав художественного произведения: а) тенденция; б) пейзаж; в) строфика. 7. Литературный процесс – это: а) направление общественной, литературной, философской мысли России в середине 19 века; б) комплекс направлений в ряде наук; в) совокупность общезначимых изменений в жизни литературы. 8. С каким литературным движением связан следующий манифест: «Это – поэзия, в которой органически, ненасильственно связываются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота сливаются так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки гармонично слиты с солнечным светом»? а) акмеизм; б) романтизм; в) символизм

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3; ОПК-6 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности – Способен	ОПК-3.5; ОПК-6.4 - Способен учитывать достижения отечественной и мировой литературы в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и	Все	*Вопросы и задания:* 1. Народность как методологический принцип литературоведческой науки. 2. Историзм как методологический принцип литературоведческой науки. 3. Связь содержания и формы как методологический принцип литературоведческих дисциплин. 4. Определение и специфика художественного образа. Действительность и художественный образ. Функции художественного образа. 5. Образный строй художественного текста. Внутренняя структура образа. 6. Лексические художественные средства (архаизмы, неологизмы, просторечия…).

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контекст	значение литературы как искусства в историко-культурном контексте		7. Художественный синтаксис, его возможности. Синтаксические фигуры (инверсия, повтор, анафора, эпифора, стык, хиазм, параллелизм, эллипсис, анаколуф, антитеза, умолчание, многосоюзие/бессоюзие). 8. Тропы. Основные разновидности (эпитет, сравнение, метафора, аллегория, олицетворение, символ, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, перифраз). 9. Литературное произведение как целостная художественная система. 10. Содержание художественного произведения. Идея как основная категория содержания. Авторский замысел и содержание. 11. Пафос художественного произведения. Виды пафоса. 12. Тема как категория содержания литературного произведения. Проблема как категория содержания. 13. Художественная форма. Ее виды и уровни. 14. Композиция литературного произведения. Разновидности композиции. 15. Теория сюжета. Сюжет и фабула. Сюжет и мотив. 16. Сюжет и композиция. Внесюжетные элементы и их эстетическая функция. 17. Проблема художественного жанра. Родовые и видовые жанровые образования. 18. Специфика эпического рода и его видовая классификация. 19. Особенности лирического рода и его видовая классификация. 20. Специфика драматургического рода и его видовая классификация. 21. Категории художественного времени и пространства. Соотношение реального и воображаемого времени и пространства в художественном произведении. 22. Поэтика, ее виды и уровни. 23. Критический реализм: определение и разные подходы. 24. Социалистический реализм: определение и разные подходы. 25. Категория автора в литературоведении. Автор биографический и художественный образ

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «История и теория литературы» осуществляется в форме устного опроса и состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы на теоретические вопросы), и проверки умений и опыта деятельности (выполнение практического задания – анализ текста художественного произведения).

Вопросы к экзамену

1. Специфика русского романтизма. Роль теоретико-литературного знания о романтизме в формировании нравственных и этических норм.
2. Жизнь глазами писателей-романтиков и представителей реалистического направления: духовная и эстетическая борьба, обогатившая русскую классику.
3. Эстетическое богатство русской классической литературы: роль в формировании нравственных и этических норм личности.
4. Концепция личности в русском литературоведении: нравственные и этические нормы и духовное богатство литературы.
5. Внутренний мир произведения. Понятие о целостности литературного произведения.
6. Искусство как способ познания мира. Различия между научным и художественным познанием.
7. Литература как искусства слова. Место литературы в ряду других искусств.
8. Нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в литературе.
9. Литературное направление и литературное течение, художественная система и творческий метод.
10. Литературные роды. Принципы классификации.
11. Литературный процесс: факторы и законы литературного развития.
12. Метафора и метонимия, их разновидности.
13. Образ автора. Формы повествования.
14. Основные особенности художественной речи.
5. 15 Основные системы стихосложения (принцип организации, ритмические единицы, метрика).
15. Основные уровни и категории содержания литературного произведения.
16. Персонаж и структура его образа.
17. Понятие о композиции. Основные средства композиционной связи, виды композиции.
18. Понятие о стиле. Стилеобразующие факторы и носители стиля.
19. Поэтический синтаксис. Основные синтаксические фигуры.
20. Природа художественного образа.
21. Проблема художественной формы и содержания.
22. Рифма. Ее функции в стихе. Основные виды.
23. Родовые черты лирики.
24. Родовые черты эпоса.
25. Специфика драмы как рода литературы. Основные жанровые формы.
26. Сравнение и метафора: сходства и различия.
27. Стих и проза. Понятие о ритме и метре стиха.
28. Строфа и ее виды.
29. Субъектная организация художественного произведения. Типы высказывания.
30. Сюжет в прозе и поэзии, основные элементы сюжета.
31. Теория литературы как наука: предмет изучения, методы, законы.
32. Фабула и сюжет: проблема дифференциации.
33. Фонологическая организация текста.
34. Идея и пафос (художественная модальность) как основные категории содержания.
35. Художественное время и пространство. Понятие «хронотоп».

36. Основные художественные системы.

37. Историзм как методологический принцип литературоведческой науки. Связь содержания и формы как методологический принцип литературоведческой науки.

38. Определение и специфика художественного образа. Действительность и художественный образ. Функции художественного образа.

39. Образный строй художественного текста. Внутренняя структура образа. Типология образов.

40. Содержание художественного произведения. Идея как основная категория содержания. Авторский замысел и содержание.

41. Тема как категория содержания литературного произведения. Проблема как категория содержания.

42. Композиция литературного произведения. Разновидности композиции.

43. Теория сюжета. Понимание термина. Сюжет и фабула. Сюжет и мотив. Сюжет и композиция. Внесюжетные элементы и их эстетическая функция.

44. Специфика эпического рода и его видовая классификация.

45. Особенности лирического рода и его видовая классификация.

46. Специфика драматургического рода и его видовая классификация.

47. Категории художественного времени и пространства. Соотношение реального и воображаемого времени и пространства в художественном произведении.

48. Критический реализм: определение и разные подходы.

49. Социалистический реализм: определение и разные подходы.

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

10 баллов

Имеет представление:

– об основных этапах развития литературы, связывая их с этапами развития общества;

– о культурных предпосылках развития литературы в разные исторические периоды;

– об основных литературных жанрах и их особенностях;

– об основных средствах художественной выразительности;

– об основных зарубежных и отечественных писателей-классиков.

Умеет:

– анализировать первоисточники по истории литературной культуры;

– различать средства литературной выразительности;

– произвести элементарный анализ жизни и творчества писателя;

– произвести элементарный анализ литературного произведения.

Владеет:

– основами литературоведческими терминами;

– навыками элементарного анализа жизни и творчества зарубежных и отечественных писателей;

– навыками элементарного анализа литературных произведений.

20 баллов

Знает:

– основные исторические этапы развития литературы, имеет представление о проблемах становления культуры прошлого и современности;

– культурные предпосылки развития литературы в разные исторические периоды;

– множество крупных и мелких жанров, стилей и направлений в литературе и их особенности;

– основных зарубежных и отечественных писателей-классиков и этапы становления их творчества;

– средства художественной выразительности и их характеристики.

Умеет:

– самостоятельно анализировать научную и научно-методическую литературу по проблемам культуры, выявлять проблемы культуры в обществе;

– различать средства художественной выразительности и другие элементы языка литературы;

– определять основные жанры в литературе;

– произвести анализ жизни и творчества писателя, сопоставляя их с эпохой и творчеством других писателей;

– произвести анализ художественного произведения, используя средства выразительности и сведения об авторе и эпохе, в которую было написано произведение.

Владеет:

– на достаточном уровне понятийным аппаратом культуры, может использовать специальную терминологию в письменных и устных ответах;

– навыками анализа жизни и творчества писателя, сопоставляя их с жизнетворчеством прошлого и современников.

30 баллов

Имеет глубокие знания:

– в области литературно-художественной культуры и этапах ее становления, о проблемах развития литературы и способах их решения в разные периоды истории;

– о биографии писателей-классиков, об их творчестве;

– о характеристике средств художественной выразительности текста, их значении в раскрытии образа.

Умеет:

– самостоятельно анализировать научную и научно-методическую литературу по проблемам литературоведческой культуры, используя эвристические методы анализа, представлять результаты научно-практической деятельности в устной и письменной формах;

– различать средства художественной выразительности, использовать их при анализе произведений;

– определять основные жанры, стили и направления развития литературы;

– произвести глубокий и всесторонний анализ жизни и творчества писателей-классиков, сопоставляя их с эпохой и творчеством других писателей, включая современных;

– произвести глубокий и всесторонний анализ литературного произведения, используя средства художественной выразительности и другие элементы литературного языка, а также сведения об авторе и эпохе, в которую было написано произведение.

Владеет:

– в полной мере понятийным аппаратом культуры, приемами систематизации и структурирования знаний в области теории литературы;

– навыками глубокого и всестороннего анализа литературных произведений, используя средства художественной выразительности и другие элементы языка, а также сведения об авторе и эпохе, в которую было написано произведение.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
1.	Участие в диалоге на семинарских занятиях	5	10
2.	Подготовка к практическим занятиям	5	7

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
3.	Анализ музыкальных произведений	4	8
4.	Подготовка докладов и презентаций	5	10
Итого: Внутрисеместровый контроль1		*19*	*35*
1.	Участие в диалоге на семинарских занятиях	5	7
2.	Подготовка к практическим занятиям	5	7
3.	Выполнение индивидуальных заданий	7	8
4.	Анализ музыкальных произведений	4	6
5.	Подготовка докладов и презентаций	5	7
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Экзамен		10	30
ВСЕГО:		**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2)	20	6
	Подготовка докладов и презентаций	7	6
	Выполнение индивидуальных заданий	7	6
	Анализ литературных произведений	7	6
	Подготовка к экзамену (приложение 4)	10	6
Итого:		**51**	**30**

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению смотреть в приложении 5.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В.П.Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII- XVIII веков : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 279 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03478-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511933.

3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 795 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3578-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/532513.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 687 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3579-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/508924.

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 411 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511304.

6. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник для вузов / В. Я. Линков. – 2-е изд., перераб. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 262 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9419-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512463.

7. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 340 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09019-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513107.

8. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 380 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09018-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513108.

9. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

10. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

б) дополнительная литература

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2017. – 422 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03768-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/404901.

2. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века : учебник для вузов / В. М. Толмачев [и др.] ; под редакцией В. М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2020. – 430 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08391-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450052.

3. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Первая половина XX века : учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.] ; под редакцией В. М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2014. – 362 с.

в) периодические издания

1. «Вопросы литературы».
2. «Знамя».
3. «Иностранная литература».
4. «Новое литературное обозрение».
5. «Новый мир».
6. «Октябрь».

7. «Урал».

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Polpred.com Обзор СМИ. Режим доступа: http://www.polpred.com/.
2. Базы данных ИНИОН РАН. Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php.
3. Грамота.Ру – справочно-информационный портал. Режим доступа: http://www.gramota.ru/.
4. Журнальный зал. Режим доступа: http://magazines.russ.ru.
5. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
6. РУБРИКОН – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Режим доступа: http://www.rubricon.com/.
7. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/
8. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система.
2. Пакет офисных программ.
3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.
5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

Словарь литературоведческих терминов / редакторы-составители Л.И.Тимофеев, С. В. Тураев. – М. :Просвещение, 2004. – 509 с.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул, кафедра) и мебелью для обучающихся (парты одно- и двухместные – не менее 50 мест, стулья ученические – не менее 50 мест), с возможностью установки переносного экрана, проектора и ноутбука.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской меловой, флипчартом, телевизором на передвижной стойке, компьютером, монитором,web-камерой, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Лекция 1
Тема 1.1.Литература и литературоведение: литература как вид искусства; литературоведение как наука

План:

1. Литература как вид искусства. Классификация видов искусства.
2. Онтологический критерий классификации искусств.
3. Литература как искусство слова, ее место в ряду искусств. Дифференциация искусств и их синтез.
4. Литературоведение как наука. Предмет литературоведения. История развития литературоведения. Литературоведение и литературная критика.
5. Современные литературоведческие концепции: от формализма к постструктурализму.

Тестовое задание:

1. Какие виды деятельности человека могут быть названы искусством?

а) медицина;
б) археология;
в) балет;
г) живопись;
д) архитектура.

2. Укажите 5 понятий, которые связаны с литературой.

Фильм, баллада, рифма, опера, туризм, былина, лингвистика, иероглиф, фольклор, книга.

3. Дайте определение понятия «художественная литература»_____
_____
_____
_____

4. Укажите фамилии писателей: А.Твардовский, К.Чуковский, И.Айвазовский, В. Васнецов.

5. Дайте определение.

Литературное направление – это_____

6. Дополните определение.

Литературное течение – это _____основного способа _____ отражения_____.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII- XVIII веков : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 279 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03478-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511933.

3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 795 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3578-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/532513.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 687 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3579-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/508924.

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511304.

6. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник для вузов / В. Я. Линков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 262 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9419-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512463.

7. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09019-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513107.

8. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09018-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513108.

9. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

10. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Тема 1.2. Художественный образ

План:

1. Семиотическая классификация образов.
2. Художественный образ и его структура.
3. Понятие и специфика художественного образа .Соотношение понятий образа, действующего лица, персонажа, героя, характера, типа.
4. Основные типы художественного обобщения.
5. Прототип и литературный герой. Образ автора-повествователя. Автор и герой. Лирический герой. Повествователь, рассказчик, нарратор.
6. Типы повествования. Нарративная структура произведения.
7. Понятие субъектной организации произведения. Понятие художественного сознания.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII- XVIII веков : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 279 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03478-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511933.

3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 795 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3578-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/532513.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 687 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3579-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/508924.

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511304.

6. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник для вузов / В. Я. Линков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 262 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9419-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512463.

7. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09019-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513107.

8. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09018-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513108.

9. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

10. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Лекция 2
Тема 1.6. Литературные роды и жанры

План:

1. Понятие литературных родов.
2. Род как формально-содержательная категория. Понятие родового содержания и родовой поэтики.
3. Современная ситуация неразличения родовой принадлежности художественного произведения. Межродовые словесно-художественные формы.
4. Литературные роды: эпос, лирика и драма.
5. Эпос. Модель эпического произведения. Средства выражения авторской позиции. Повествователь и повествование. Описание и его виды. Композиционно-речевые формы.
6. Лирика как литературный жанр. Средства выражения авторской позиции. Стихотворная и прозаическая речь в лирике.
7. Драма как литературный род. Понятие драматических эпизодов. Проблема анализа драматических эпизодов.

8. Понятие жанра. Жанр как устойчивая формально-содержательная целостность. Лирические жанры: эпиграммы, эпитафии, эпиталамы, идиллии, оды, дифирамбы, послания, мадригалы, сатиры, сонеты, басни, баллады. Структура жанра, жанровые элементы.

9. Эволюция жанров: Ю.Н.Тынянов, М.М.Бахтин, Ю. Кристева, Г.Н.Поспелов, Б. Крюче.

Тестовое задание:

Выберите правильный ответ.

1. Лирика – это:

а) изображение внутреннего мира человека, его чувств, эмоций, переживаний;

б) сочетание субъективного и объективного;

в) диалогическая и монологическая форма словесного выражения.

2. Эпос – это:

а) предметом изображения являются события и действия в их условной отстраненности от автора;

б) повествование выступает как основная форма выражения содержания;

в) естественность формы.

3. Драма – это:

а) преобладание сценического действия;

б) развернутое сюжетное действие, дополняемое лирическими отступлениями;

в) сочетание субъективного и объективного.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII- XVIII веков : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 279 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03478-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511933.

3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 795 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3578-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/532513.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 687 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3579-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/508924.

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511304.

6. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник для вузов / В. Я. Линков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 262 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9419-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512463.

7. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09019-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513107.

8. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09018-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513108.

9. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

10. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Лекция 3
Тема 2.1. Закономерности историко-литературного процесса от античности до классицизма

План:

1. Понятие историко-литературного процесса. Литературные формации. Направления и течения. Литературная жизнь и литературный быт. Жизнестроение.

2. История Греции и Рима. Античная мифология. Эпос Гомера. Формирование лирики. Катулл, Гораций и др. Архаическаие трагедия и комедия. Историография: Геродот. Философия Платона и Аристотеля. Элегии Овидия.

3. Картина мира в эпоху Средневековья. Эпосы Средних веков. Августин Блаженный. Куртуазная литература. Переводные издания в России. Жанры жития и воинской повести. Связь с фольклором. Развитие древнерусской литературы.

4. Возрождение и Барокко как культурные эпохи. Итальянское и Северное возрождение. Томас Мор и Эразм Роттердамский. Шекспир. Чосер. Рабле. Вийон. Специфика русского барокко. Симеон Полоцкий.

5. Эпоха Просвещения и классицизм. Французские энциклопедисты. Теория классицизма в трудах Николя Буало. Жанры классицизма. Расин, Корнель, Мольер, Лафонтен. Русский классицизм. Тредиаковский, Ломоносов, Державин, Фонвизин, Радищев.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII- XVIII веков : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 279 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03478-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511933.

3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 795 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3578-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/532513.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 687 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3579-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/508924.

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511304.

6. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник для вузов / В. Я. Линков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 262 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9419-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512463.

7. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09019-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513107.

8. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09018-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513108.

9. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

10. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Тема 2.2. Зарубежная литература: от романтизма до наших дней

План:

1. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Байрон, «озерная школа», Вальтер Скотт, «Буря и натиск», бр. Гримм, Гофман, Шиллер, Гете, Гюго, По и т.д. Бальзак, Стендаль, Диккенс, Флобер и др.
2. Зарождение модернизма, символизм. Художественные практики модернизма.
3. Дадаизм и сюрреализм. Экспериментальный роман. Интеллектуальный роман. Постмодернизм. Магический реализм.
4. Основные тенденции в современной зарубежной литературе: институт литературных премий и его влияние на развитие литературы XXI века.
5. Творческие судьбы лауреатов.

Тестовое задание:

1. Гете работал над «Фаустом» в течение:

а) 50 лет;

б) 40 лет;

в) 15 лет;

г) 60 лет.

2. Укажите, какого эпизода в «Фаусте» нет:

а) Вальпургиева ночь.

б) Ауэрбахский погреб.

в) маскарад во дворце императора.

г) Варфоломеевская ночь.

3. Романтизм в отличие от реализма предполагает:

а**) стремление выдавать желаемое за действительность.**

б) карикатурная оптика.

в) изображение жизни в формах самой жизни.

г) детерминизм.

4. Выберите правильный ответ. «Тот, кто не чувствует поэзии, не может любить ни человека, ни бога»,– написал Вордсворд в предисловии к сборнику:

а) **Лирические баллады;**

б) Волшебный рог мальчика;

в) Возмездие;

г) Песни невинности.

5. К «шотландским» романам В.Скотта следует отнести:

а**) Роб рой;**

б) Пуритане;

в) Айвенго;

г) Квентин Дорвар.

6. Основателями жанра американской новеллы считают:

а) **В.Ирвинг;**

б) Э По;

в) Ф. Купер;

г) Г.Мелвилл.

7. Тема утраты иллюзий является главной в романах:

а) **«Большие надежды» Диккенса;**

б) «Отец Горио» Бальзака;

в) «Воспитание чувств» Флобера;

г) «Оливер Твист» Диккенка.

8. Назовите подзаголовок романа Стендаля «Красное и черное»:

а) **хроника 19 столетия;**

б) сцены из светской жизни;

в) роман без героя;

г) этюды нравов.

9. Создателями антифашистского романа в литературе XX века являются:

а) Гауптман;

б) Гессе;

в) **Зегерс;**

г) Белль.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII- XVIII веков : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 279 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03478-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511933.

3. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 795 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-3578-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/532513.

4. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.] ; ответственный редактор В. В. Агеносов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 687 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3579-0 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/508924.

5. История русской литературы XX-XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 411 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00234-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/511304.

6. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века) : учебник для вузов / В. Я. Линков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 262 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9419-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/512463.

7. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09019-2 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513107.

8. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 380 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09018-5 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513108.

9. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

10. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие №1. Тема 1.3. Сюжет, фабула, композиция

План:

1. Понятие сюжета, фабулы и композиции в литературном произведении.
2. Сюжет и его элементы. Категория события. Теории сюжета. Типология сюжетов. Компоненты сюжета.
3. Понятие фабулы. Соотношение понятий сюжет и фабула в современном литературоведении.
4. Композиция произведения художественной литературы. Внутренняя и внешняя композиция. Художественный смысл композиции сюжета. Внесюжетные элементы композиции.

Анализ литературного произведения:

Л.Н.Толстой

После бала

При встрече друзья, взрослые и умные мужчины, принимаются обсуждать влияние окружающей среды на судьбу человека. Иван Васильевич уверяет, что очень многое зависит от случая. В качестве доказательства он приводит пример из собственной жизни.

Будучи молодым, неопытным человеком, Иван Васильевич влюбляется в Вареньку. Девушка обладает многими достоинствами, и герой подумывает жениться на ней. Нравится Ивану и отец Вареньки, полковник Петр Владиславович – прекрасно воспитанный, деликатный, благородный человек.

Иван беззаботно проводит время на званых вечерах и балах. На одном из таких балов Иван замечательно проводит время со своей возлюбленной. Блестяще себя показывает и

Петр Владиславович. Он танцует мазурку с Варенькой, и все гости приходят в умиление от любящего отца и его очаровательной дочери.

После окончания бала Ивану не спится. На рассвете юноша решает пройтись по улицам. Его внимание привлекают странные звуки, и он отправляется на площадь. Иван видит, как солдаты что есть силы бьют палками пойманного дезертира. За наказанием тщательно следит полковник Петр Владиславович. Увидев ошеломленного Ивана, он делает вид, что незнаком с ним.

Эта отвратительная сцена становится решающей в судьбе Ивана. Его чувства к Вареньке остывают, и в дальнейшем он уже не может спокойно относиться к военной службе.

Задачи и вопросы для самопроверки:

1. Дайте понятие терминов «сюжет», «фабула» и «композиция» в литературном произведении.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

3. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Тема 1.4. Художественное пространство и художественное время

План:

1. Художественное время и пространство в произведении.
2. Приемы деформации художественного пространства. Пространство воображаемое и пространство текста.
3. Функции интерьера.
4. Историческое и субъективное время. Время и художественное сознание. Формы времени. Функции времени.
5. Взаимосвязь времени и пространства в художественном тексте. Проспекции и ретроспекции в произведении.
6. Топос и хронотоп. Принципы геопоэтики.

Анализ рассказа А.П.Чехова «Гриша»:

1. Характеристики времени и пространства «четырехугольного мира» Гриши и «нового мира».
2. Ценностные различия между этими мирами. Характер заполнения этих миров различными предметами и отношения Гриши к маме, кошке, няне, тете, папе. К какому «миру» принадлежат персонажи?
3. Характер поведения Гриши в «четырехугольном» и «новом» мире. Мотивы поступков и действий Гриши в «новом» мире: шагает в такт солдатам, бежит за кошками, берет себе апельсин у «какой-то няни», язык его не слушается и т. д.
4. Пересечение границ и возвращение домой как хронотопические мотивы. Категория события в рассказе (по Ю.М. Лотману).

5. «Хронотопичность образов героев» в рассказе А. П. Чехова. Роль портретных характеристик, жестов, деталей предметного мира в связи с отмеченной пространственно-временной организацией и событийным рядом произведения.

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

3. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Практическое занятие №2. Тема 1.5.Художественная речь, понятие стиля

План:

1. Художественная речь и ее особенности.
2. Монолог, диалог, полилог. Функции ремарки в драматическом произведении. Понятие о художественных тропах и стилистических фигурах.
3. Стиль как литературоведческая категория: история и современное состояние категории. Лингвистическая и литературоведческая теория стиля современности. Стилевые особенности произведения. Стилистический и стилевой анализ текста. Стиль и исторические типы художественного целого.
4. Поэтический и прозаический стиль. Стилевая доминанта. Авторская идентичность и авторская маска. Понятие идеостиля.

Анализ литературного произведения:

А.Островский

Бесприданница

События пьесы происходят в большом городе Бряхимове на Волге. Действие начинается на Городском бульваре у кофейни.

Вожеватов рассказывает Кнурову, что собрался купить у Паратова пароход «Ласточку», но все не может дождаться Сергея Сергеича. Гаврило заверяет Василия Данилыча, что Паратов точно приедет, так как для него уже приготовлена лучшая в городе четверня.

Вожеватов распоряжается подать им шампанское в чайных приборах и «за чаем» рассказывает Кнурову, что известная в городе красавица-бесприданница Лариса Дмитриевна выходит замуж за Карандышева. Кнуров удивлен, ведь Карандышев девушке не пара. Вожеватов объяснил, что Лариса Дмитриевна согласилась на скромный брак после того, как она пережила прошлогоднее увлечение Паратовым, который, отбив всех ее женихов, неизвестно куда исчез. После него сватались «старик с подагрой», вечно пьяный управляющий какого-то князя и кассир, устроивший у них дома громкий скандал. Не выдержав, Лариса Дмитриевна сказала, что выйдет за первого же, кто посватается. Вот давно бывавший в их доме Карандышев «и тут как тут» с предложением и теперь «рад-то, сияет, как апельсин». Кнуров жалеет Ларису Дмитриевну, говоря, что она «создана для роскоши» – «дорогой бриллиант дорогой и оправы требует».

К мужчинам присоединяются Карандышев и Лариса с матерью. За чаем Карандышев, важничая, на равных обращается к Кнурову и Вожеватову, приглашая их сегодня к себе на обед. Харита Игнатьевна объясняет, что этот обед устраивается для Ларисы.

Оставшись вдвоем с Ларисой Дмитриевной, Карандышев обвиняет девушку в чрезмерной вольности во время общения с Вожеватовым. Мужчина называет дом Огудаловых «цыганским табором», чем доводит девушку до слез.

Лариса говорит, что в их «таборе» были и благородные люди – такие как Сергей Сергеич Паратов. Карандышев, который относится к Паратову с неприязнью, спрашивает, чем он хуже Сергея Сергеича. Лариса Дмитриевна отвечает, что Паратов – это «идеал мужчины». Внезапно раздается пушечный выстрел (салют, которым встречали прибывшего Паратова). Лариса Дмитриевна пугается.

Паратова не было в городе целый год. Сергей Сергеич приехал в сопровождении Робинзона – провинциального актера Счастливцева Аркадия. Паратов как-то подобрал его с необитаемого острова, на который Аркадия с другом высадили после того как они устроили дебош на пароходе. Кнуров интересуется, не жаль ли Сергею Сергеичу «Ласточки». Паратов ответил: «что такое «жаль», этого я не знаю», «найду выгоду, так все продам, что угодно», и тут же рассказал, что скоро женится на очень богатой девушке, которой в приданое дают золотые прииски. А поэтому перед свадьбой хочет хорошо повеселиться.

Вожеватов договаривается с Гаврилой, чтобы тот вечером устроил им прогулку по Волге и пикник, но в последний момент вспоминает, что вечером их пригласил к себе Карандышев.

Дом Огудаловой, основная примета интерьера – фортепьяно, на котором лежит гитара.

К Огудаловой приезжает Кнуров. МокийПарменыч, узнав, что Карандышев беден, высказывает свое возмущение по поводу предстоящего брака. По мнению Кнурова, в Ларисе нет «земного», «житейского», она создана «для блеска». Кнуров считает, что девушка быстро бросит мужа, и тогда ей понадобится солидный богатый «друг», а он для девушки ничего не пожалеет. Уходя, Кнуров распоряжается, чтобы Огудалова заказала дочери хороший подвенечный «гардероб», а счета отправила ему.

Лариса говорит матери, что хочет как можно быстрее уехать в деревню «пусть там и дико, и глухо, и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем». Девушка берет в руки гитару, напевая «Не искушай меня без нужды», но инструмент расстроен. Увидев из окна цыгана Илью, девушка зовет его в дом.

Илья сообщает, что приехал барин, которого ждали целый год.

Огудалова переживает, не «прозевали» ли она жениха, поторопившись со свадьбой. Лариса же отвечает, что с нее достаточно унижений.

К женщинам заходит Карандышев. Лариса спрашивает, когда они уедут в деревню, однако Юлий Капитоныч не хочет спешить, так как желает, как сказала Огудалова, «повеличаться».

Карандышев осуждает нравы общества, возмущаясь, что в городе только и слухов о том, что приехал барин – Сергей Сергеич Паратов. В испуге Лариса просит сейчас же уехать в деревню. В это время к Огудаловым приезжает сам Паратов.

Паратова принимает Огудалова, он ведет себя с ней шутливо-серьезно. Мужчина рассказывает, что год назад ему пришлось уехать, чтобы уладить дела с имуществом, а теперь он собирается жениться на невесте с приданым в полмиллиона. По просьбе ПаратоваОгудалова зовет Ларису.

Паратов, упрекая Ларису в том, что она его не ждала, сводит это к женской ветрености: «женщины» – «ничтожество вам имя». Обидевшись, девушка признается, что все еще любит Сергея Сергеевича, а выходить замуж ей приходится от безысходности. Удовлетворив свое самолюбие, Паратов говорит, что теперь «во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас, и мы расстанемся, как лучшие друзья».

К ним присоединяются Огудалова и Карандышев. Паратов всячески пытается обидеть жениха Ларисы, и они ссорятся. Огудалова просит извинения и заставляет будущего зятя пригласить Сергея Сергеича на обед.

К Огудаловой приезжают Вожеватов и Робинзон. Вожеватов выдает Робинзона за англичанина.

Паратов, которому Карандышев очень не понравился, собирается «потешиться» над ним во время обеда.

Кабинет Карандышева, меблированный «с претензиями, но без вкуса». На одной из стен «прибит ковер, на котором развешано оружие».

Огудалова и Лариса обсуждают вечер Карандышева. Женщины не знали, куда деться от стыда. Карандышев думает, что удивил всех роскошью, но гости специально – для забавы – его спаивают.

Тетка Карандышева жалуется женщинам на убытки от обеда, а после зовет их к себе. В кабинет заходят Паратов, Кнуров и Вожеватов.

Кнуров жалуется на ужасные блюда и вина («микстуру, которую он вином величает»). Мужчины смеются над глупостью хозяина, который первым из всех напился. Подпоить же его удалось благодаря помощи неразборчивого в выпивке Робинзона.

В кабинет входит Карандышев, предлагает им свои сигары. Он не замечает, что мужчины над ним смеются.

Вошедшая Огудалова пытается сделать Карандышеву замечание, но он отвечает, что сегодня счастлив и торжествует. Паратов предлагает выпить на брудершафт и Юлий Капитоныч уходит за коньяком.

Паратов, Кнуров и Вожеватов собираются на прогулку на пароходе.

Паратов просит Ларису спеть что-нибудь. Карандышев пытается ей запретить, это возмущает девушку. Лариса с цыганом Ильей, который ей аккомпанирует, поют «Не искушай». Все восхищены пением девушки. Карандышев уходит за шампанским – выпить за здоровье Ларисы.

Наедине Паратов говорит Ларисе, что она сокровище и он виноват перед ней за то, что променял ее на другую. Сергей Сергеич уговаривает девушку поехать с компанией кататься по Волге. Лариса соглашается, назвав Паратова своим «повелителем».

Все пьют шампанское за Ларису Дмитриевну. Карандышев произносит тост, называя самым важным достоинством девушки – умение «ценить и выбирать людей», ведь она выбрала среди всех поклонников именно его. Карандышева отправляют за вином. В это время мужчины собираются и, забрав с собой Ларису, уезжают.

Вернувшись, Карандышев удивлен, куда делась Лариса. Иван сообщает ему, что девушка уехала с господами за Волгу на пикник. Карандышев в отчаянье: «Я смешон – ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его!» Грозясь отомстить, мужчина хватает со стола пистолет и убегает.

Карандышев с пистолетом приходит в кофейню, где в это время находится Робинзон и пытается узнать у актера, куда делись его товарищи. Однако Робинзон делает вид, что не знает их.

Вернувшиеся с пикника Кнуров и Вожеватов сочувствуют Ларисе: мужчины понимают, что Сергей Сергеич не откажется от выгодной женитьбы ради девушки, а после случившегося Лариса скомпрометирована.

Кнуров считает, что в сложившейся ситуации они обязаны принять участие в ее судьбе (мужчина хотел взять девушку с собой в Париж, теперь же представился удобный случай). Чтобы избежать соперничества мужчины подбрасывают монетку, и ехать с Ларисой Дмитриевной выпадает Кнурову.

Паратов благодарит Ларису за то, что она ездила с ними на пикник. Девушка просит ответить ей: теперь она жена его или нет? Сергей Сергеевич отвечает, что обручен и не может порвать с невестой. Мужчина заверяет девушку, что ее жених в любом случае примет ее обратно.

Паратов дает распоряжение Робинзону, чтобы тот отвез девушку домой и уходит в кафетерий. Лариса просит помощи у Вожеватова, но он уклоняется, оставляя девушку с Кнуровым. МокийПарменыч предлагает Ларисе уехать с ним в Париж и полное обеспечение на всю жизнь. Лариса промолчала в ответ.

Оставшись одна, Лариса хочет броситься в реку, но не решается покончить с собой.

Робинзон приводит к Ларисе Карандышева, который считает, что должен быть защитником девушки. Лариса говорит Карандышеву, что его покровительство для нее – самое тяжкое оскорбление. Мужчина упрекает ее в невзыскательности, рассказывая, что Кнуров и Вожеватов разыграли ее «в орлянку» и вообще относятся к ней как к вещи. Лариса согласилась, что она вещь, но «слишком дорогая вещь» для Карандышева – «уж если быть вещью, так одно утешение – быть дорогой, очень дорогой».

Лариса просит позвать к ней Кнурова. Карандышев пытается ее уговорить уехать с ним, но девушка объясняет, что уже поздно и она никогда не будет его. Со словами «Так не доставайся ж ты никому» Карандышев стреляет в Ларису из пистолета. Со словами благодарности Лариса поднимает выпавший из рук Карандышева пистолет и кладет его на стол, и сама медленно опускается на стул.

Прибежавшим на выстрел Лариса объяснила: «Это я сама… Никто не виноват, никто… Это я сама». За сценой начинают петь цыгане, Паратов велит всем замолчать, но Лариса, умирая под цыганский хор, просит: «Пусть веселятся, кому весело <…> вы все хорошие люди… я вас всех… всех люблю».

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.

2. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

3. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Тема 1.7. Стихосложение и его особенности

План:

1. Стихосложение как раздел литературоведения.
2. Специфика стихотворной речи. Метр и ритм. Системы стихосложения. Виды метра. Память метра. Ритмический рисунок. Понятие рифмы. Виды рифмы. Верлибр и свободный стих. Стихотворные размеры. Рифма. Строка.
3. Тенденции современного стихосложения.

Анализ литературного произведения:

Василий Жуковский

Вечер
Элегия

Ручей, вьющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
Приди, о муза благодатна,
В венке из юных роз, с цевницею златой;

Склонись задумчиво на пенистые воды
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей природы.
Как солнца за горой пленителен закат, —
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;
Когда с холмов златых стада бегут к реке
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;
Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают...
Уж вечер... облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает,
Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененный.
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
Чуть слышно над ручьем колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье филомелы...
Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.
Луны ущербный лик встает из-за холмов...
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!
Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем...
О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!
Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!
О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе,
Хранить с огнем души нетленность братских уз?

И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,
Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один — минутный цвет — почил, и непробудно,
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой... о небо правосудно!..
А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вспоминанье
О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви, и музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных...
Мне рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,
Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!
Так, петь есть мой удел... но долго ль?..
Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключаются особенности способа отображения действительности в лирике, по сравнению с эпосом и драмой?
2. Перечислите традиционные жанры и жанровые разновидности лирики.
3. Всякое ли стихотворное произведение – лирика?
4. Самостоятельно охарактеризуйте родовую специфику лирических произведений (стихотворение по выбору студента).

Литература:

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общей редакцией В. П. Мещерякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 381 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07660-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/510800.
2. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство

«Юрайт», 2023. – 271 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08849-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513109.

3. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы : учебник для вузов / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10626-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517138.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Подготовка к экзамену

Знание основных терминов:

- литература
- канонический текст
- катарсис
- просвещение
- поэтика
- миф
- архетип
- сублимация
- подсознание
- интуиция
- культура
- структура
- система
- символ
- аллегория
- содержание
- форма
- релевантность
- верлибр
- дольник
- традиция
- сонет
- эпигон
- тоническое стихосложение
- силлабо-тоническое стихосложение
- силлабическое стихосложение
- «среда»
- лирический герой
- автор
- стиль
- реминисценция
- титульный лист
- атрибуция

Приложение 5

Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Задание 1. Из предложенных тем выберите одну и составьте картотеку литературоведческих терминов:

1. Вклад А.Н. Афанасьева в развитие русской мифологической школы.
2. Рецепция идей И. Тэна в России.
3. Мифопоэтика как научная дисциплина.
4. Идеи антропологической школы и их обсуждение в России.
5. Работы А.Ф. Лосева о мифе.
6. Работы О.М. Фрейденберг о мифе.
7. Работы Е.М. Мелетинского о мифе.
8. Аксиология и литературоведение.
9. Теория архетипов К.-Г. Юнга и литературоведение.
10. Концепция интертекстуальности и ее современное обсуждение.
11. Рецепция идей постструктуралистов в России.
12. Обсуждение идей К.Тарановского в работах отечественныхи зарубежных исследователей.
13. Вклад Д.С. Лихачева в развитие отечественного литературоведения.
14. Вклад А.П. Скафтымова в развитие отечественного литературоведения.
15. Вклад Л.Я. Гинзбург в развитие отечественного литературоведения.
16. Основные идеи работ Р. Барта.
17. Основные идеи работ Ю. Кристевой.
18. Вклад Ю.М. Лотмана в развитие отечественного литературоведения.
19. Работы В.Е. Хализева о драме.
20. Эссе О.А. Седаковой по поэтике.

Задание 2. На одну из тем (по выбору студента) подготовить развернутое сообщение.

1. Перечислить этапы развития литературы от античности до наших дней.
2. Охарактеризовать классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм как литературные направления.
3. Назвать основных писателей зарубежной литературы XIX века.
4. Назвать основных писателей зарубежной литературы XX века.
5. Назвать основных писателей русской литературы XIX века.
6. Назвать основных писателей русской литературы XX века.
7. Назвать основных писателей русской литературы XXI века.
8. Дать характеристику постмодернизму и его художественным практикам.
9. Выявить основные тенденции современного литературного процесса.
10. Проанализировать один стихотворный текст.

Задание 3. На одну из тем (по выбору студента) подготовить доклад.

1. Этапы становления литературоведческого знания в Европе и России: «Поэтика» Аристотеля, «Поэтическое искусство» Н. Буало, «Лекции по эстетике» Гегеля, реформы М. В. Ломоносова, психологическая школа А. А. Потебни, историческая поэтика А. Н. Веселовского.
2. Художественный образ как особая форма преобразования и воспроизведения действительности.

3. «Автор» и «авторство» в современном литературоведении. Автор как субъект художественного сознания и автор -реальное лицо. Концепция смерти автора. Понятие «вненаходимости» автора в отношении к произведению. Автор и герой.

4. Лирический герой как особая форма претворения авторского сознания.

5. Сюжет как внутреннее и внешнее движение действия в произведении. Соотношение фабулы и сюжета.Элементы сюжета. Конфликт и коллизия, их роль в развитии сюжета.

6. Эстетическая условность пространственно-временных отношений в литературном произведении. Понятие хронотопа (М. Бахтин). Хронотоп как реализация концептуально-оценочного отношения автора к действительности.

7. Художественная речь и литературный язык. Слово и образ, учение А.А. Потебни. Основные черты художественной речи.

8. Стих как особая форма художественной речи. Понятие о ритме и метре. Основные системы стихосложения. Основные стихотворные размеры.

9. Понятие жанра – исторически сложившегося способа структурно-содержательного построения художественного произведения. Диалектика устойчивого и изменчивого, общего и индивидуального в жанре. Память жанра и эволюция жанровых форм. Носители жанра.

10. Проблема стиля в современных литературоведческих исследованиях. Стиль как систематизирующий и конструктивный принцип в построении литературного текста.

Задание 4. На одну из тем (по выбору студента) подготовить тестовое задание (10 вопросов и три предполагаемые ответы к ним).

1. Литература и литературоведение: литература как вид искусства; литературоведение как наука.
2. Художественный образ и его специфика. Основные типы.
3. Понятие автора. Субъектная организация произведения.
4. Лирический герой и субъектная организация стихотворного текста.
5. Фабула, коллизия, конфликт, сюжет.
6. Понятие хронотопа.
7. Основные черты художественной речи.
8. Стих как особая форма художественной речи.
9. Понятие литературного жанра.
10. Понятие стиля.
11. Древнегреческий и римский периоды развития литературы.
12. Средневековая литература и ее особенности.
13. Литература Средневековой Руси.
14. Литература эпохи Возрождения и Барокко. Выдающиеся писатели эпохи.
15. Русское барокко. Творчество С. Полоцкого.
16. Классицизм, просвещение и рококо в литературе.
17. Русский классицизм. Творчество М. Ломоносова и Г. Державина.
18. Русский сентиментализм. Творчество Н. Карамзина.
19. Особенности европейского романтизма. Выдающиеся писатели и поэты.
20. Романтизм как направление в русской литературе. Творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
21. Становление реализма в зарубежной литературе.
22. Русский реалистический роман. И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский.
23. Основные направления и течения модернизма.
24. Особенности развития зарубежной литературы в XX веке.
25. Отечественная литература XX века: основные имена и тенденции.
26. Постмодернизм как литературная парадигма, практики постмодерна.
27. Специфика развития современного литературного процесса.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий, монографий, статей по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

Требования к оформлению контрольной работы

Объем контрольной работы – приблизительно менее 15 страниц машинописного текста формата А4 (шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5), поля: верхнее и нижнее – 2 см; правое – 1 см, левое – 3 см.

Титульный лист должен содержать:

– полное название учебного заведения;

– наименование кафедры, за которой закреплена преподаваемая дисциплина;

– наименование дисциплины;

– вид работы, номер варианта;

– номер группы;

– наименование профиля;

– фамилию и инициалы студента;

– фамилию и инициалы преподавателя.

Список литературы должен включать не менее двух источников и составляться следующим образом: по алфавитному порядку фамилии авторов и названия использованных работ в соответствии со стандартом библиографического описания. Требования к оформлению библиографических ссылок см.: в ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: Общие требования и правила составления» (URL: http://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5-2008).

Работы, выполненные с нарушением вышеизложенных правил к проверке, не принимаются.

Выполнение контрольных работ в установленные академией сроки является условием допуска студента к сдаче экзамена по предмету «Теория и история литературы».

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра социокультурного развития территории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.О.05.05

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТАНЦА

Направление подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)

«Руководитель в сфере культуры: технологии управления»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся заочной формы обучения

Екатеринбург
2025

Рабочая программа дисциплины с изм. и доп. составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532.

Разработчик(-и):

кандидат культурологии, доцент кафедры актуальных культурных практик	М.В. Шерман
(должность, кафедра)	(И.О. Фамилия)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социокультурного развития территории
протокол от 12.02.2026 № 6
(дата)

Заведующий кафедрой	С.В. Казакова
	(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром	С.П. Кожинова
	(И.О. Фамилия)

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины–формирование основных представлений и знаний о становлении и развитии танцевального искусства; а также о значении хореографии и культурных традиций разных народов в историко-культурном контексте.

Задачи*:*

- знакомство с историей развития хореографии;
- понимание специфики и статуса различных видов хореографического искусства в историко-культурном контексте;
- знакомство и осознание вклада в мировую культуру творчества отечественных и зарубежных хореографов;
- воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными (танец) объектами культуры мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория танца» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуляМ5. Модуль «История и теория искусств (по направлению)».

Предшествующими для освоения дисциплины «История и теория танца» являются дисциплины «История и теория театра и кино», «История и теория музыки», «История и теория литературы», «История и теория визуальных искусств», «История и теория танца», «Семиотика искусства», «Морфология современного искусства».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности	**Знать**: – основные направления танца в разные исторические периоды; – деятелей истории танца, их творчество и вклад в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – методы анализа произведений искусства; – основные характеристики

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
		художественного и творческого произведения хореографического искусства. **Уметь**: – определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды; – объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – анализировать произведения танцевального искусства. **Владеть**: – навыками выбора и использования сюжета и жанра хореографических произведений в профессиональной деятельности; – навыками определения основных характеристик художественного и творческого произведения хореографического искусства и использования их специфики в практической/ профессиональной деятельности
ОПК-6 6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-6.2. -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте	**Знать:** – основные исторические этапы развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития хореографического искусства в разные исторические периоды; – разновидности жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве; – специфику хореографического языка (средства выразительности) в различных исторических стилях; – ключевые персоналии в хореографическом искусстве, особенности их творчества. **Уметь**: – определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества; – классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох; – производить анализ жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных.

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
		Владеть: – методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства; – навыками интерпретации образов хореографического искусства

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	72
1.2. Контактная работа:	10
1.2.1. Лекции	6
1.2.2. Практические занятия	4
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	62
1.4. Практическая подготовка	–
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	5
2.2. Семестр (-ы) изучения	9, 10
2.3. Экзамен (семестр)	–
2.4. Зачет (семестр)	10
2.5. Курсовая работа(семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	10

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Танец от	**1**	**0**	–	**12**	**13**	ОПК-3.3;	Практическое

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
древности до Возрождения						ОПК-6.2	задание, доклад, презентация
1.1. Введение в историю танцевального искусства. Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте. Танец в первобытной культуре	1	–	–	4	5	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Доклад, презентация
1.2. Танец Древнего Китая, Древнего Египта и Древней Индии	–	–	–	2	2	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
1.3. Античное танцевальное искусство	–	–	–	2	2	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
1.4. Танцевальное искусство европейского Средневековья	–	–	–	2	2	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
1.5. Танцевальное искусство эпохи Возрождения	–	–	–	2	2	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
Раздел 2. Европейское танцевальное искусство XVII-XVIII вв.	**1**	**0**	–	**12**	**13**	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
2.1. Зарождение профессионального хореографического искусства	1	–	–	6	7	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
2.2. Придворная танцевальная культура XVII-XVIII вв.	–	–	–	6	6	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 3. Танцевальное искусство XIX века	**1**	**2**	–	**12**	**15**	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
3.1. Бальная культура XIX века		1	–	6	7	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
3.2. Развитие балета и танцевальных школ	1	1	–	6	8	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
Раздел 4. Танцевальное искусство XX века	**3**	**2**	–	**26**	**31**	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
4.1. Появление многолинейности развития танца	1	0,5	–	9	10,5	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
4.2. Профессиональное хореографическое искусство XX века	1	1	–	9	11	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
4.3. Бытовой танец XX века	1	0,5	–	8	9,5	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Практическое задание, доклад, презентация
ИТОГО:	**6**	**4**	–	**62**	**72**	ОПК-3.3; ОПК-6.2	Вопросы к зачету, практические задания

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1. Танец от древности до Возрождения	1.1. Введение в историю танцевального искусства. Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте. Танец в первобытной культуре	Определение танца. Научные теории происхождения танца. Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте. Танец как ритуал. Семиотика древнего танца. Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества
	1.2. Танец Древнего Китая, Древнего Египта	Церемониальный танец Древнего Китая. Танец Древнего Египта. Танец Древней

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	и Древней Индии	Индии. Танцевальные школы Древней Индии. Классические стили индийского танца
	1.3. Античное танцевальное искусство	Классификация древнегреческих танцев. Танец как средство формирования гармоничной личности. Каллокагатия. Танец и античная эстетика
	1.4. Танцевальное искусство европейского Средневековья	Танцы европейских народов до христианства. Галлы, Друиды, Германцы, Франки и др. Влияние языческих традиций на христианство. Танцы славян. Народный танец в средневековой Европе. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Танцы шутов. Пляска св. Витта. Пляска Смерти. Бранль. Танцы цеховых корпораций. Придворные танцы. Басседанс, бранль и аллеманда. Особенности исполнения и этикета. Маскарадные шествия. Народные танцы
	1.5. Танцевальное искусство эпохи Возрождения	Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца. Танцы эпохи Возрождения. Придворный танец во Франции династии Валуа. Паванна, шакона, бурре и пассепье. Бальтазарини, первый балет 1531г. во Франции. Итальянский придворный танец. Джига, гальярда и пассамеццо. Развитие народного танца
Раздел 2. Европейское танцевальное искусство XVII-XVIII вв.	2.1. Зарождение профессионального хореографического искусства	Рождение новых театральных жанров. Французская и итальянская техники танцев. Выдающиеся хореографы и танцовщики эпохи барокко. Техника барочных танцев. Создание французского сценического балета и новых сценических жанров. 1661 г. Королевская академию музыки и танца. Пьер Бошан. Пять основных позиций классического танца. Парижская опера. Реформация женского сценического костюма. Французская балетная школа. Первый балетный спектакль в России –«Балет об Орфее и Евридике» – 8 февраля 1673 года. Реформы Петра I в области музыки. 1738 г. – первая в России балетная школа. Тимофей Бубликов
	2.2. Придворная танцевальная культура XVII-XVIII веков	Итальянские танцы: павана, гальярда и др. французские разновидности итальянских танцев: куранта, вольта. простонародные танцы получают распространение и в высшем свете: сарабанда, чакона и бранли, которые и становятся источником новых придворных

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		танцев (менуэт, бурре, гавот и др.) преображение танцев в соответствии со вкусами знати. Схема галантной, эротически окрашенной игры, а также танцев торжественных выходов и шествий, танцы соразмеренного, симметричного и искусно стилизованного движения. К концу XVII века популярны аллеманда, бурре, жига, куранта, лур, менуэт, паспье, ригодон, сарабанда, форлана и др. Отказ от демократического принципа хороводного движения. В начале XVIII века: парные танцы: бурре, паспье, ригодон, гавот и менуэт. Движения и музыка отличаются стремлением к строгой красоте форм, ясности, элегантности и изысканности выражения. Середина столетия - парные танцы уступают место массовым (полонезу и контрдансу). контрданс и его разновидности. Развитие народного танца
Раздел 3. Танцевальное искусство XIX века	3.1. Бальная культура XIX века	Этикет и бальная культура XIX века. Основные техники танцев: полонез, контрдансы, экосез, кадриль, лансье, тампет полька, мазурка, вальс, котильон, галоп. Развитие бальной культуры
	3.2. Развитие балета и танцевальных школ	Сценическая хореография романтизма. Балетмейстеры XIX века. Великие постановки XIX века. Мария Тальони. «Сильфида».Шарль Дидло, Артур Сен-Леон и Мариус Петипа. Русская школа балета. В середине XIX века – кризис балетного искусства. Для танцоров главной стала отточенность формы и техники классического танца. Новый этап – композитор П. Чайковский впервые сочинил музыку для балета «Лебединое озеро». Новый подход к созданию спектакля. А. Горский – режиссура и оформление балетного спектакля
Раздел 4. Танцевальное искусство XX века	4.1. Появление многолинейности развития танца	Бытовой, эстрадный, бальный, классический танец и др. развитие танцевальных направлений XX века – современный танец
	4.2. Профессиональное Хореографическое искусство XX века	Развитие русского балета и появление направлений «модерн», «контемп». Развитие современного танца в XX веке как нового хореографического языка. Творчество выдающихся хореографов XX века. Знаменитые постановки. Контактная импровизация — техника, оказавшая значительное влияние на развитие западного

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		современного танца
	4.3. Бытовой танец XX века	Угасание бальной культуры. Появление новых музыкальных жанров и новых городских бытовых танцев: фокстрот, чарльстон, уанстеп, чарльстон, танго, пасодобль, ча-ча-ча. Афроамериканская традиция свинга и музыка джаз. Бразильская карнавальная самба. Взаимопроникновение восточных и западных традиций создали - японское буто. Уличная танцевальная культура. Рок-н ролл и шейк и др. Влияние бытового танца на эстрадный

Тематика лекций, практических работ, лабораторных работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-2.

3.4. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие традиционные педагогические технологии, представленные комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения – самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала и выполнение домашних заданий; консультирование студентов по вопросам учебного материала и выполнения домашнего задания; посещение выставок и мастер-классов, просмотры видео-фильмов о визуальных искусствах, просмотры альбомов известных русских и зарубежных мастеров, участие в конкурсах с применением передовых технологий и методов художественного образования; анализ ситуаций, экспресс-диагностика для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Подобные технологии используются для лиц с ОВЗ.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе	**Имеет представления:** – об основных направлениях танца в разные исторические периоды; – о деятелях истории танца, их творчестве и вкладе в развитие отечественной и	**Знает:** – основные направления танца в разные исторические периоды; – деятелей истории танца, их творчество и вклад в развитие отечественной и	**Имеет глубокие знания:** – об основных направлениях танца в разные исторические периоды; – о деятелях истории танца, их творчестве и вкладе в развитие

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
профессиональной деятельности	мировой культуры в разные исторические периоды; – о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – о методах анализа произведений искусства; – об основных характеристиках художественного и творческого произведения хореографического искусства	мировой культуры в разные исторические периоды; – сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – методы анализа произведений искусства; – основные характеристики художественного и творческого произведения хореографического искусства	отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов изучаемых произведений в разные исторические периоды; – о методах анализа произведений искусства; – об основных характеристиках художественного и творческого произведения хореографического искусства
	Умеет: – с помощью определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды; – с помощью объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – частично анализировать произведения танцевального искусства	**Умеет:** – определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды; – объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – анализировать произведения танцевального искусства	**Умеет:** – быстро определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды; – эффективно объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды; – тщательно анализировать произведения танцевального искусства
	Владеет: – слабыми навыками выбора и использования сюжета	**Владеет:** – навыками выбора и использования сюжета и жанра	**Владеет:** – выраженными навыками выбора и использования сюжета

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	и жанра хореографических произведений в профессиональной деятельности; – неотработанными навыками определения основных характеристик художественного и творческого произведения хореографического искусства и использования их специфики в практической/ профессиональной деятельности	хореографических произведений в профессиональной деятельности; – навыками определения основных характеристик художественного и творческого произведения хореографического искусства и использования их специфики в практической/ профессиональной деятельности	и жанра хореографических произведений в профессиональной деятельности; – отработанными навыками определения основных характеристик художественного и творческого произведения хореографического искусства и использования их специфики в практической/ профессиональной деятельности
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	**Имеет представление:** – об основных исторических этапах развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития хореографического искусства в разные исторические периоды; – о разновидностях жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве; – о специфике хореографического языка (средства выразительности) в различных исторических стилях; – о ключевых персоналиях в хореографическом	**Знает:** – основные исторические этапы развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития хореографического искусства в разные исторические периоды; – разновидности жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве; – специфику хореографического языка (средства выразительности) в различных исторических стилях; – ключевые	**Имеет глубокие знания:** – об основных исторических этапах развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития хореографического искусства в разные исторические периоды; – о разновидностях жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве; – о специфике хореографического языка (средства выразительности) в различных исторических стилях;

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	искусстве, особенностях их творчества	персоналии в хореографическом искусстве, особенности их творчества	– о ключевых персоналиях в хореографическом искусстве, особенностях их творчества
	Умеет: – с помощью определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества; – неполно классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох; – с помощью производить анализ жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных	**Умеет:** – определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества; – классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох; – производить анализ жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных	**Умеет:** – быстро определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества; – эффективно классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох; – производить тщательный анализ жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных
	Владеет: – частично методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства; – неотработанными навыками интерпретации образов	**Владеет:** – методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства; – навыками интерпретации образов	**Владеет:** – всеми методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства; – отработанными навыками интерпретации

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	хореографического искусства	хореографического искусства	образов хореографического искусства

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5	*Тестовое задание:* Выберите правильный вариант ответа: Богами-покровителями веселья, музыки и танцев у египтян являлись а) Хатор, Нехемаут, Хатий; б) Тот, Шу, Ра; в) Сет, Гор, Маат
ОПК-3 – Способен учитывать	ОПК-3.3 -Способен учитывать	2.1; 2.2	*Практическое задание:* Объясните роль и значение в хореографическом искусстве деятельности Пьера Бошана

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте		
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись,	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном	3.1; 3.2	*Практическое задание:* Перечислите основные великие хореографические постановки XIX века.

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	контексте		
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте	4.1; 4.2; 4.3	*Вопросы:* В чем заключается многолинейность развития хореографии XX века?

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать	ОПК-3.3 -Способен учитывать	1.1; 1.2; 1.3;	*Практическое задание:* Выбрать и дать анализ любого ритуального танца древности

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте	1.4; 1.5	
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись,	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном	2.1; 2.2	*Практическое задание:* Анализ композиции любого придворного танца 15-18 века

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	контексте		
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте	3.1; 3.2	*Практические задания:* Проанализируйте историю постановок балета «Дон Кихот». Проанализируйте историю постановок балета «Лебединое озеро». Проанализируйте историю постановок балета «Щелкунчик». Проанализируйте историю постановок балета «Ромео и Джульетта»
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной	ОПК-3.3 -Способен учитывать достижения отечественного и мирового хореографического искусства в профессиональной	4.1; 4.2; 4.3	*Практическое задание:* Проанализируйте историю постановок балета «Спартак»

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	деятельности ОПК-6.2 -Способен понимать роль и значение хореографического искусства в историко-культурном контексте		

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «История и теория танца» состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы на вопросы теста), и проверки умений и опыта деятельности (выполнение практических заданий – анализ хореографического произведения).

Вопросы к зачету

1. Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте.
2. Танец в первобытной культуре: Танец Древнего Китая, Танец Древнего Египта, Танцы Древней Индии.
3. Античное танцевальное искусство.
4. Танцевальное искусство европейского Средневековья.
5. Танцевальное искусство эпохи Возрождения.
6. Европейское танцевальное искусство XVIII века.
7. Танцевальное искусство начала XIX века.
8. Танцевальное искусство середины XIX века.
9. Танцевальное искусство конца XIX века.
10. Танцевальное искусство XX века.
11. Танец как вид искусства. Бытовой, Виды и жанры хореографии. Эстрадный, классический танец и др. – общее и особенное.
12. Развитие танцевальных направлений XX века.
13. Балет Италии XVII века.
14. Романтический балет в России.
15. Либретто балета «Бахчисарайский фонтан».
16. Деятели французского балета XVIII века.

17. Влияние русской классической школы балета на балетмейстеров-хореографов XX века.
18. Характеристика балета XX века.
19. Биография и творческий путь Касьяна Голейзовского.
20. Балет до 1900 г. Происхождение балета как придворного зрелища.
21. Мастерство ранних итальянских учителей танцев.
22. Балет в эпоху Просвещения.
23. Романтический балет.
24. Балет 20 в. Русский балет С.П. Дягилева.
25. Балет в США. Мировой балет. Великобритания. Франция.
26. Новые возможности балета XX века. Исследование жизненного пути Джорджа Баланчина и Сержа Лифаря. Изменение техники классических движений балетмейстеров.
27. Особенности форм народной хореографии Истоки форм русского народного танца.
28. Балетное искусство России XVIII века. Совершенствование форм хореографии. Балет как высшая форма хореографии. Предназначение костюмов и декораций, роль героев в балетной постановке.
29. Основные составляющие балета, процесс его создания на основе литературного произведения.
30. История возникновения балета вследствие разделения танца на бытовой и сценический виды.

Практические задания к зачету

Необходимо привести пример хореографической постановки и проанализировать ее:

1. Придворные танцы в средневековой Европе. Особенности исполнения и этикета.
2. «Бранль».
3. «Алеманда».
4. «Павана».
5. «Менуэт».
6. «Романеска».
7. «Гавот».
8. «Куранта».
9. «Полонез».
10. «Контрдансы».
11. «Кадриль».
12. «Полька» в девятнадцатом веке.
13. «Мазурка».
14. «Вальс».
15. «Фокстрот».
16. «Чарльстон».
17. «Танго».
18. Направления «модерн» и «котемп»

Анализ балетного произведения:

1. «Лебединое озеро».
2. «Петрушка».
3. «Золушка».
4. «Дон Кихот».
5. «Щелкунчик».
6. Балет «Русских сезонов» по выбору.
7. «Спящая красавица».
8. «Жар-птица».

9. «Весна священная».

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

10 баллов:

Имеет общие представления:

– об основных направлениях танца в разные исторические периоды;

– о деятелях истории танца, их творчестве и вкладе в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды;

– о сюжете, особенностях композиции и жанра, системе образов изучаемых произведений в разные исторические периоды;

– о методах анализа произведений искусства;

– об основных характеристиках художественного и творческого произведения хореографического искусства;

– об основных исторических этапах развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре;

– о культурных предпосылках развития хореографического искусства в разные исторические периоды;

– о разновидностях жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве;

– о специфике хореографического языка (средств выразительности) в различные исторические эпохи;

– о ключевых фигурах в хореографическом искусстве, особенности их творчества.

Умеет:

– определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды;

– определять основные направления и течения хореографии;

– объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды;

– анализировать произведения танцевального искусства;

– определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества;

– классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох;

– интерпретировать образы хореографического искусства на базовом уровне.

Владеет:

– терминологическим аппаратом, характерным для данной дисциплины на базовом уровне, методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства;

– анализом жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных на базовом уровне.

20 баллов:

Знает:

– основные направления танца в разные исторические периоды;

– деятелей истории танца, их творчество и вклад в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды;

– сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов изучаемых произведений в разные исторические периоды;

– методы анализа произведений искусства;

– основные характеристики художественного и творческого произведения хореографического искусства;

– основные исторические этапы развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре;

– культурные предпосылки развития хореографического искусства в разные исторические периоды;

– разновидности жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве;

– специфику хореографического языка (средств выразительности) в различные исторические эпохи;

– ключевые фигуры в хореографическом искусстве, особенности их творчества.

Умеет:

– на хорошем уровне определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды;

– определять основные направления и течения хореографии;

– объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды;

– анализировать произведения танцевального искусства;

– определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества;

– классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох;

– интерпретировать образы хореографического искусства.

Владеет:

– терминологическим аппаратом, характерным для данной дисциплины на хорошем уровне;

– методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства;

– анализом жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных на хорошем уровне.

30 баллов:

Имеет глубокие знания:

– об основных направлениях танца в разные исторические периоды;

– о творчестве деятелей истории танца, и вкладе в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды;

– о сюжетах, особенностях композиции и жанра, системах образов изучаемых произведений в разные исторические периоды;

– о методах анализа произведений искусства;

– об основных характеристиках художественного и творческого произведения хореографического искусства;

– об основных исторических этапах развития хореографического искусства в мировой и отечественной культуре;

– окультурных предпосылках развития хореографического искусства в разные исторические периоды;

– о разновидностях жанров, стилей, направлений в хореографическом искусстве;

– о специфике хореографического языка (средств выразительности) в различные исторические эпохи;

– о ключевых фигурах в хореографическом искусстве, особенностях их творчества.

Умеет:

– на высоком уровне определять направления танцевальной культуры в разные исторические периоды;

– определять основные направления и течения хореографии; объяснять вклад деятелей хореографии в развитие отечественной и мировой культуры в разные исторические периоды;

– анализировать произведения танцевального искусства;

– определять роль хореографического искусства в жизни человека и общества;

– классифицировать виды, жанры, стили и направления хореографического искусства и определять специфику хореографического искусства разных стран и эпох;

– интерпретировать образы хореографического искусства на высоком уровне.

Владеет:

– методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании хореографического искусства;

– анализом жизни и творчества деятелей хореографического искусства, сопоставляя их с эпохой, в которой они жили и творили и творчеством других хореографов, включая современных, на высоком уровне;

– терминологическим аппаратом, характерным для данной дисциплины на высоком уровне.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	**максимум**
1.	Посещаемость.	12	18
2.	Работа на практических занятиях	2	6
3.	Самостоятельное или в составе группы, подготовка к семинарским занятиям	3	4
Итого: Внутрисеместровый контроль1		*17*	*29*
4.	Посещаемость.	12	18
5.	Работа на практических занятиях	8	13
6.	Самостоятельное или в составе группы, подготовка к семинарским занятиям	8	10
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Зачет		10	30
	ВСЕГО:	**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
1	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2)	24	6-8
	Подготовка докладов (приложение 4)	7	6-8
	Подготовка выступления с мультимедиа презентацией (приложение 5)	7	6-8
	Подготовка к зачету	10	3-9
Итого:		**48**	**21-33**

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа по дисциплине «История и теория танца» состоит из трех вопросов, относящимся к разным временным периодам развития танцевального искусства.

Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».Задания для выполнения контрольной работы для

студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению смотреть в приложении 6.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Богданов, Г. Ф. Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / Г. Ф. Богданов. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 167 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09494-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513060.

2. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.

3. Груцынова, А. П. Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / А. П. Груцынова. – 2-е изд., перераб. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 191 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11080-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517946.

4. Зыков, А. И. Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. – 2-е изд., испр. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 115 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14099-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519447.

5. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-5118-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134049.

б) дополнительная литература, в том числе периодические издания

1. Александрова, Н. А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий : словарь / Н. А. Александрова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Планета музыки, 2011. – 624 с. – ISBN 978-5-8114-0837-5 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1933.

2. Александрова, Н. А. Вальс. История и школа танца / Н. А. Александрова, А. Л. Васильева. – СПб. : Планета музыки, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-1548-9 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13866.

3. Арбо, Т. Оркезография. Трактат о искусстве танца Франции XVI века : учебник / Т. Арбо. – СПб. : Планета музыки, 2013. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-1491-8 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28279.

4. Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-8114-0839-9 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1936.

5. Вазем, Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867-1884 / Е. О. Вазем. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-0993-8 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1938.

6. Вальберх, И. И. Из архива балетмейстера. Дневники. Переписка. Сценарии / И. И. Вальберх. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2010. – 336 с. – ISBN 978-5-8114-1055-2 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1939.

7. Вац, А. Б. Танцевальное искусство Китая : история и современность / А. Б. Вац. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2011. – 207 с. : ил., фот.

8. Вац, А. Б. Танцевальное искусство Китая: история и современность / А. Б. Вац. – СПб. : Планета музыки, 2011. – 208 с. – ISBN 978-5-8114-1188-7 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1940.

9. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.

10. Волынский, А. Л. Книга ликований : азбука клас. танца / А. Л. Волынский ; [предисл. Г. Лебедевой]. – СПб. ; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. – 351 с. : ил. + [8] л. цв. ил.

11. Волынский, А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца : учебник / А. Л. Волынский. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-8114-0784-2 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1942.

12. Герцман, Е. В. Далекое эхо античной хореографии. По материалам памятников письменности : учебное пособие / Е. В. Герцман. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 156 с. – ISBN 978-5-8114-4161-7 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/116394.

13. Глушковский, А. П. Воспоминания балетмейстера / А. П. Глушковский. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2010. – 576 с. – ISBN 978-5-8114-1030-9 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1944.

14. Захарова, О. Ю. Балы России второй половины XIX – начала XX века / О. Ю. Захарова. – СПб. : Планета музыки, 2012. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-1230-3 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3903.

15. Ивановский, Н. П. Бальный танец XVI-XIX веков : учебное пособие / Н. П. Ивановский. – 5-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-5064-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/133467.

16. История хореографического искусства : учебное пособие / Детская школа искусств ; [сост.: Т. Н. Тищенко]. – М. : Спутник+, 2016. – 140 с. : ил., портр., цв. ил., портр.

17. Коптелова, Е. Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца / Е. Д. Коптелова. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 464 с. – ISBN 978-5-8114-1172-6 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111457.

18. Красовская, В. М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-0902-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1950.

19. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм / В. М. Красовская. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-0881-8 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1952.

20. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. - СПб : Планета музыки, 2008. – 512 с. – ISBN 978-5-8114-0882-5 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1953.

21. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-0872-6 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1959.

22. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-0880-1 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1960.

23. Красовская, В. М. История русского балета : учебное пособие / В. М. Красовская. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2010. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-0790-3 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1951.

24. Красовская, В. М. Нижинский / В. М. Красовская. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-0964-8 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1954.

25. Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 688 с. – ISBN 978-5-8114-0786-6 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1956.

26. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 528 с. – ISBN 978-5-8114-0788-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1958.

27. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 656 с. – ISBN 978-5-8114-0787-3 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1957.

28. Красовская, В. М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 384 с. – ISBN 978-5-8114-0785-9 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1955.

29. Левинсон, А. Я. Старый и новый балет. Мастера балета / А. Я. Левинсон. – СПб. : Планета музыки, 2008. – 560 с. – ISBN 978-5-8114-0842-9 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1961.

30. Михайлова-Смольнякова, Е. С. Старинные бальные танцы : эпоха Возрождения / Е. С. Михайлова-Смольнякова. – СПб. ; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 168 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).

31. Михайлова-Смольнякова, Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха возрождения : учебник / Е. С. Михайлова-Смольнякова. – СПб. : Планета музыки, 2010. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-0959-4 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1965.

32. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце / Ж. Ж. Новерр ; художник М. Н. Макарова. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 384 с. – ISBN 978-5-8114-4151-8 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115954.

33. Петров, О. А. Тьерри Маландэн: старый и новый балет / О. А. Петров. – Екатеринбург : ИД «Автограф», 2006. –132 с. : ил., фот.

34. Плещеев, А. А. Наш балет (1673-1899). Балет в России до начала XIX столетия и балет в Санкт-Петербурге до 1899 года / А. А. Плещеев. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 576 с. – ISBN 978-5-8114-0840-5 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1968.

35. Рамо, П. Учитель танцев : учебное пособие / П. Рамо ; переводчик Н. В. Юдалевич. – 3-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-2277-7 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107986.

36. Смирнова, А. И. Мастера русской хореографии: Словарь : словарь / А. И. Смирнова. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 208 с. – ISBN 978-5-8114-0961-7 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1970.

37. Соловьев, Н. В. Мария Тальони. 23 апреля 1804 г. – 23 апреля 1884 г. / Н. В. Соловьев. – 2-е изд., испр. –СПб. : Планета музыки, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-1084-2 // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/2089.

38. Стуколкин, Л. П. Преподаватель и распорядитель бальных танцев / Л. П. Стуколкин. – 4-е изд., испр. – СПб. ; М.; Краснодар: Лань : Планета музыки, 2010. – 383 с. : ил.

39. Стуколкин, Л. П. Преподаватель и распорядитель бальных танцев : учебное пособие / Л. П. Стуколкин. – 4-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2010. – 384 с. – ISBN 978-5-8114-1103-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1971.

40. Худеков, С. Н. Всеобщая история танца / С. Н. Худеков. – М. : ЭКСМО, 2010. – 607 с. : ил.

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/
2. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
3. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система.
2. Пакет офисных программ.
3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.
5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул, кафедра) и мебелью для обучающихся (парты одно- и двухместные – не менее 50 мест, стулья ученические – не менее 50 мест), с возможностью установки переносного экрана, проектора и ноутбука.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул, пианино) и мебелью для обучающихся (стол ученический двухместный – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской ученической, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Лекция 1. Танец от древности до Возрождения

План:

1. Введение в историю танцевального искусства.
2. Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте.
3. Танец в первобытной культуре.
4. Семиотика древнего танца.
5. Ритуал как первоначальная форма проявления художественного творчества.
6. Классификация древнегреческих танцев. Танец как средство формирования гармоничной личности. Каллокагатия. Танец и античная эстетика.
7. Танцы европейских народов до христианства. Галлы, Друиды, Германцы, Франки и др. Влияние языческих традиций на христианство.

Литература:

1. Богданов, Г. Ф. Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / Г. Ф. Богданов. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09494-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513060.
2. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.
3. Груцынова, А. П. Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / А. П. Груцынова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 191 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11080-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517946.
4. Зыков, А. И. Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 115 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14099-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519447.
5. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-5118-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134049.

Лекция 2. Европейское танцевальное искусство XVII-XVIII веков

План:

1. Культурная ситуация XVII-XVIII веков.
2. Рождение новых театральных жанров.
3. Французская и итальянская техники танцев.
4. Техника барочных танцев.
5. Французская балетная школа.
6. Выдающиеся хореографы и танцовщики эпохи барокко.
7. Создание французского сценического балета и новых сценических жанров.
8. Простонародные танцы получают распространение и в высшем свете: сарабанда, чакона и бранли, которые и становятся источником новых придворных танцев (менуэт, бурре, гавот и др.).
9. Преображение танцев в соответствии со вкусами знати. Схема галантной, эротически окрашенной игры, а также танцев торжественных выходов и шествий, танцы соразмеренного, симметричного и искусно стилизованного движения. К концу XVII века

популярны аллеманда, бурре, жига, куранта, лур, менуэт, паспье, ригодон, сарабанда, форлана и др.

10. Отказ от демократического принципа хороводного движения.

11. Движения и музыка отличаются стремлением к строгой красоте форм, ясности, элегантности и изысканности выражения.

12. Середина столетия – парные танцы уступают место массовым (полонезу и контрдансу).

Литература:

1. Богданов, Г. Ф. Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / Г. Ф. Богданов. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09494-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513060.

2. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.

3. Груцынова, А. П. Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / А. П. Груцынова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 191 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11080-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517946.

4. Зыков, А. И. Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 115 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14099-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519447.

5. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-5118-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134049.

Лекция 3. Танцевальное искусство XIX века

План:

1. Бальная культура XIX века. Этикет, основные техники танцев.
2. Развитие балета и танцевальных школ.
3. Сценическая хореография романтизма.
4. Русская школа балета.В середине XIX века – кризис балетного искусства. Для танцоров главной стала отточенность формы и техники классического танца.
5. Новый этап – композитор П. Чайковский впервые сочинил музыку для балета «Лебединое озеро». Новый подход к созданию спектакля.

Литература:

1. Богданов, Г. Ф. Русский народный танец. Теория и история : учебник для вузов / Г. Ф. Богданов. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09494-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/513060.

2. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.

3. Груцынова, А. П. Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / А. П. Груцынова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 191 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11080-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/517946.

4. Зыков, А. И. Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 115 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14099-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519447.

5. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-5118-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134049.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие №1. Танец от древности до Возрождения

План:

1. Церемониальный танец Древнего Китая.
2. Танец Древнего Египта.
3. Танец Древней Индии.
4. Танцевальные школы Древней Индии.
5. Классические стили индийского танца.
6. Танцы славян.
7. Народный танец в средневековой Европе.
8. Ранние формы сценического танца в средневековой Европе. Танцы шутов.
9. Пляска св. Витта. Пляска Смерти.
10. Бранль. Танцы цеховых корпораций.
11. Придворные танцы. Басседанс, бранль и аллеманда. Особенности исполнения и этикета.
12. Маскарадные шествия.
13. Народные танцы средневековой Европы.
14. Превращение танца в профессиональное искусство. Формирование правил, приемов, структурных форм танца.
15. Танцы эпохи Возрождения.
16. Придворный танец во Франции династии Валуа. Паванна, шакона, бурре и пассепье.
17. Бальтазарини, первый балет 1531г. во Франции.
18. Итальянский придворный танец. Джига, гальярда и пассамеццо.
19. Развитие народного танца.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Ситуационные задачи.

Литература:

1. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. –СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.
2. История хореографического искусства: учебное пособие / Детская школа искусств ; [сост.: Т. Н. Тищенко]. – М. : Спутник+, 2016. – 140 с. : ил., портр., цв. ил., портр.
3. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-5118-0 // Лань : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134049.

Практическое занятие №2. Европейское танцевальное искусство XVII-XVIII веков

План:

1. 1661 г. Королевская академия музыки и танца.
2. Пьер Бошан. Пять основных позиций классического танца.
3. Парижская опера. Реформация женского сценического костюма.
4. Первый балетный спектакль в России – «Балет об Орфее и Евридике»– 8 февраля 1673 года.
5. Реформы Петра I в области музыки и танца.
6. 1738 г.– первая в России балетная школа.
7. Тимофей Бубликов.

8. Итальянские танцы: павана, гальярда и др.

9. Французские разновидности итальянских танцев: куранта, вольта, менуэт, бурре, гавот, аллеманда, бурре, жига, куранта, лур, менуэт, паспье, ригодон, сарабанда, форлана и др.

10. В начале XVIII века: парные танцы: бурре, паспье, ригодон, гавот и менуэт.

11. Контрданс и его разновидности.

12. Развитие народного танца.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Ситуационные задачи.

Литература:

1. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. – 6-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-4016-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115704.

2. История хореографического искусства : учебное пособие / Детская школа искусств ; [сост.: Т. Н. Тищенко]. – М. : Спутник+, 2016. – 140 с. : ил., портр., цв. ил., портр.

3. Филановская, Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 4-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-5118-0 // Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134049.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Подготовка докладов

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развернутое, официальное сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом.

Доклад должен быть представлен на бумажном носителе.

Темы докладов:

1. Танец эпохи барокко XVII-XVIII веков. Общая характеристика.
2. Королевская академия французского танца в Париже (1661 г.).
3. Жан-Батист Люлли.
4. Придворный танец XVII-XVIII веков.
5. Жан-Жорж Новер.
6. Бальная культура XIX века.
7. Сценическая хореография романтизма.
8. Сценическая хореография романтизма.
9. Балетмейстеры XIX века.
10. Великие постановки XIX века.
11. Мария Тальони. «Сильфида».
12. Шарль Дидло.
13. Артур Сен-Леон и Мариус Петипа. русская школа балета.
14. А. Горский – режиссура и оформление балетного спектакля.
15. Бытовой танец XX века. Появление новых музыкальных жанров и новых городских бытовых танцев: фокстрот, чарльстон, уанстеп, чарльстон, танго, пасодобль, ча-ча-ча и др.
16. Эстрадный танец XX века. Влияние бытового танца на эстрадный.
17. Бальный танец XX века.
18. Классический танец XX века. Развитие русского балета.
19. Современный танец XX века. Появление направлений «модерн», «контемп».
20. Развитие современного танца в XX веке как нового хореографического языка.
21. Творчество выдающихся хореографов XX века. Знаменитые постановки.
22. Контактная импровизация – техника, оказавшая значительное влияние на развитие западного современного танца.
23. Уличная танцевальная культура.

Критерии оценивания:

- понимание проблемы;
- актуальность и профессиональная направленность информации;
- логичность и аргументированность выводов и обобщений;
- осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада;
- грамотность и обоснованность изложения;
- демонстрация коммуникативных качеств.

Приложение 5

Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)

При подготовке выступления учитывать следующие критерии:

- раскрытие темы с использованием примеров. Логичность изложения;
- использование профессиональной терминологии;
- применение теоретических знаний при решении актуальных профессиональных задач;
- умение вступать в диалог и отстаивать собственную точку зрения.

При подготовке презентации учитывать следующие критерии:

- соответствие теме;
- информативность;
- смысл текста на слайде;
- объем текста на слайде;
- отсутствие дублирования текста выступления и текста на слайде;
- качество цветового оформления и наличие анимационных эффектов;
- правильность оформления.

Выступление должно быть представлено на бумажном, а презентация – на электронном носителях. Темы выступлений см. выше.

Выступление должно быть представлено на бумажном, а презентация – на электронном носителях.

Приложение 6

Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа является неотъемлемой частью процесса обучения, его выполнение является обязательным для всех обучающихся заочной формы обучения. Объем текстовой части в контрольной работы должен составлять не менее 20 страниц машинописного текста. Наглядный материал превышающий ¾ страницы (схемы, таблицы, анкеты, критерии оценивания, графики, опросники и т.д.) представляется в приложении и не входит в общий объем работы.

Контрольная работа имеет следующую структуру:

- титульный лист (см.: приложение1);
- оглавление (см.: приложение 2);
- ответ на вопрос 1. исследование вопроса (описание периода в истории хореографии);
- ответ на вопрос 2. сравнительная характеристика двух хореографических периодов (с выводом о сходстве и различии этих явлений);
- ответ на вопрос3. Проследить эволюцию хореографического феномена;
- список использованной литературы;
- приложения.

Введение и заключение не являются обязательными частями контрольной работы.

Контрольная работа выполняется с соблюдением основных правил:

1. Контрольная работа оформляется на листах формата А4.
2. Обязательно наличие титульного листа (см. Прил.), содержания, исчерпывающего ответа на вопросы, списка используемой литературы.
3. Порядок ответа на вопросы контрольной работы может быть произвольным.
4. Ответ на каждый вопрос начинается с нового листа.
5. Перед каждым ответом необходимо записывать сформулированный в задании вопрос.
6. Ответ на каждый вопрос контрольной работы должен быть подтвержден примерами, в конце ответа на каждый вопрос необходимо попытаться сформулировать собственное мнение по данной теме.
7. Работа должна быть написана грамотно с точки зрения русского языка, иметь только общепринятые сокращения и поля.

Ответ на вопрос предполагает классификацию собранного материала, его обобщение, обоснование выбора эмпирических и теоретических методов исследования. Объем каждого ответа на вопрос должен быть не менее 6 страниц. Каждый ответ на вопрос заканчивается выводами (до 0,5 страницы).

Ответ на вопрос должен включать следующие основные положения:

- содержать литературный обзор состояния изучаемой проблемы;
- определение ключевых понятий (в научной литературе, ссылки обязательны), оценку степени разработанности проблемы в литературе и на практике, характеристику существующих тенденций в состоянии выбранной проблемы (обязательно со ссылками на источники).

Список использованной литературы должен содержать не менее 5 источников, оформленных в алфавитном порядке в соответствии с требованиями ЕАСИ (см. рекомендуемые источники).

В разделе «Приложения» содержится весь объем иллюстративных, в том числе графических или фотоматериалов, использованных в процессе написания работы. Документы одного типа (например, фотографии или таблицы) нумеруются и помещаются в одно приложение. Каждое приложение также нумеруется.

Задания контрольной работы

Вариант контрольной работы выбирается студентом самостоятельно.

Вариант 1

1. Определение танца. Научные теории происхождения танца. Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте.
2. Характерные особенности хореографии эпохи Возрождения.
3. Эволюция возникновения и развития балета.

Вариант 2

1. Бытовой танец XX века.
2. Эволюция хореографии Франции в XVII веке.
3. Исследование жизненного пути Джорджа Баланчина и Сержа Лифаря. Изменение техники классических движений балетмейстеров.

Вариант 3

1. Специфика эстрадного танца.
2. Характерные особенности танцевального искусства европейского Средневековья.
3. Эволюция романтического балета в России.

Вариант 4

1. Танец в культуре Древней Греции.
2. Балет XX в. Русский балет С.П. Дягилева
3. Эволюция эстрадного танца в XX веке

Вариант 5

1. Балет «Лебединое озеро» в истории хореографии.
2. Сравните направления «модерн» и «контемп» с момента появления и до наших дней.
3. Специфика и эволюция народного танца

Вариант 6

1. Развитие русского балета в XX веке.
2. Танец в античной культуре.
3. Эволюция придворного танца в XIV-XIX веке в странах Западной Европы.

Вариант 7

1. Балет до 1900 г. Происхождение балета как придворного зрелища.
2. Развитие современного танца в XX веке как нового хореографического языка.
3. Бальная культура XIX века. Этикет, основные танцы. Изменение бальной культуры в XIX веке.

Вариант 8

1. Контактная импровизация – техника, оказавшая значительное влияние на развитие западного современного танца.
2. Танец в культуре средневековья.
3. Эволюция профессионального Хореографического искусства XX века.

Вариант 9

1. Балетное искусство России XVIII века.
2. Характерные особенности придворного танца Англии и Франции и Италии эпохи Возрождения.

3. Появление новых музыкальных жанров XX века и их влияние на появление новых городских бытовых танцев. Афроамериканская традиция свинга и музыка джаз. Их значение в хореографии.

Вариант 10

1. Характеристика балета XX века.
2. Характерные особенности древнегреческих и древнеримских танцев.
3. Эволюция хореографического искусства во Франции конца XVIII – начала XIX века.

Вариант 11

1. Танцевальное искусство начала XIX века.
2. Характерные особенности танца древнего Египта и Древней Греции.
3. Эволюция придворного танца в период правления Людовика XIV.

Вариант 12

1. Балет Италии XVII века.
2. Характерные особенности балета в США, Великобритании и Франции в XX веке.
3. Особенности форм народной хореографии Истоки форм русского народного танца.

Вариант 13

1. Деятели французского балета XVIII века.
2. Характерные особенности придворного танца эпохи возрождения (Италия и Франция XVI века).
3. Эволюция хореографического искусства в Западной Европе конца XIX – начала XX века.

Вариант 14

1. Античное танцевальное искусство.
2. Характерные особенности Европейского танцевального искусства XVIII века.
3. Влияние русской классической школы балета на балетмейстеров-хореографов XX века.

Вариант 15

1. Биография и творческий путь Касьяна Голейзовского.
2. Характерные особенности танца в первобытной культуре. Сравните Танец Древнего Египта и Танцы Древней Индии.
3. Эволюция танцевального искусства в XIX веке.

Вариант 16

1. Основные составляющие балета, процесс его создания на основе литературного произведения.
2. Характерные особенности танца в первобытной культуре. Сравните Танец Древнего Китая и Танец Древнего Египта
3. Эволюция танцевального искусства эпохи Возрождения.

Критерии оценивания:

- логика изложения, наличие в нем всех смысловых элементов;
- логика текста и обоснованность основных положений;
- степень самостоятельности;
- стиль и грамотность изложения;
- аккуратность и правильность технического оформления текста.

Студент выступает с докладом (7 мин.), который сопровождается презентацией (10-12 слайдов). Далее студент отвечает на вопросы и/или замечания преподавателя и студентов.

Шкала оценивания включает четыре уровня: высокий (оценка «отлично»), базовый (оценка «хорошо»), пороговый (оценка «удовлетворительно») или низкий (оценка «неудовлетворительно») уровень знаний обучающихся.

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он раскрыл основные понятия и положения, предусмотренные контрольной работой и содержанием компетенций (см. выше: пункт 1. Основные положения); представил несколько точек зрения на выявленные проблемы; полно, структурировано и логично отвечал на вопросы; точно употреблял понятия и выражал свои мысли; использовал примеры, иллюстрирующие сферу применения работы.

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он частично раскрыл основные понятия и положения, предусмотренные работой и содержанием соответствующих компетенций; в целом достаточно полно освятил вопросы контрольной работы; владел понятийным аппаратом; использовал примеры, иллюстрирующие вопросы, ответил на большую часть дополнительных вопросов.

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не раскрыл основных понятий; не структурировано отвечал на вопросы; недостаточно точно употреблял основные категории и понятия; не использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; не использовал ссылки, цитаты из трудов известных исследователей в изучаемой области; не ответил на большинство дополнительных вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося в значительной степени не соответствовал критериям оценки контрольной работы. Оценка «неудовлетворительно» при защите не лишает обучаемого права участвовать в этом же году в других аттестационных испытаниях. Студент имеет право повторно защищать работу после ее доработки, но не более одного раза и в сроки, установленные кафедрой.

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра социокультурного развития территории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.О.05.06

СЕМИОТИКА ИСКУССТВА

Направление подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)
«Руководитель в сфере культуры: технологии управления»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся заочной формы обучения

Екатеринбург
2025

Рабочая программа дисциплины с изм. и доп. составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532.

Разработчик(-и):

кандидат философских наук, доцент кафедры актуальных культурных практик	О.А. Цесевичене
(должность, кафедра)	(И.О. Фамилия)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социокультурного развития территории
протокол от 12.02.2026 № 6
(дата)

Заведующий кафедрой	С.В. Казакова
	(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром	С.П. Кожинова
	(И.О. Фамилия)

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины– формирование представлений о семиотике искусства, овладение основными понятиями и подходами семиотического анализа художественного текста разных видов искусства.

Задачи:

– усвоение основных понятий о семиотике в приложении к предметной области искусства: живописи, графике, декоративно-прикладному искусству и других;

– развитие умения использовать основные подходы, методы, принципы и процедуры семиотического анализа при исследовании и проектировании арт-объектов и продуктов дизайна;

– развитие навыков использования понятийного аппарата семиотики в сфере визуальных коммуникаций и дизайн-проектирования;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Семиотика искусства» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуляМ5. Модуль «История и теория искусств (по направлению)».

Предшествующими для освоения дисциплины «Семиотика искусства» являются дисциплины «Философия», «Культурология», «История мировых цивилизаций», «История», «История и теория визуальных искусств». Дисциплина «Семиотика искусства» устанавливает базовый уровень знаний для освоения дисциплин «Морфология современного искусства», «Основы проектирования в социокультурной сфере», «История и теория театра и кино», «История и теория музыки», «История и теория танца», «История и теория литературы», «Дизайн-проектирование» «Социальная психология», «Позиционирование территории и культурные практики».

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественно	ОПК-3.6.2. -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в	**Знать:** – достижения отечественной и мировой культуры и интерпретировать их с позиций семиотики; – основных теоретиков семиотики искусства, особенности подходов и их

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
й и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	профессиональной деятельности	вклад в развитие отечественной и мировой семиотики как науки; – основные семиотические характеристики художественного и творческого произведения отечественного и мирового искусства; – приемы семиотического анализа произведений разных видов искусства; – понятийный аппарат семиотики для характеристики произведений отечественной и мировой культуры; – основные характеристики художественного произведения как семиотического продукта; – методы создания художественных произведений, основанные на принципах семиотического анализа. **Уметь:** – интерпретировать с позиции семиотики сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов произведений разных исторических периодов; – использовать понятийный аппарат семиотики при исследовании и проектировании художественных объектов и продуктов дизайна; – применять способы отбора достижений отечественной и зарубежной культуры с позиций семиотики, и использовать их в профессиональной деятельности; – исследовать вклад основных теоретиков семиотики искусства в развитие отечественной и мировой культуры, и использовать их разработки в профессиональной деятельности; – использовать основные семиотические характеристики художественного и творческого произведения в профессиональной деятельности; – применять приемы семиотического анализа произведений разных видов искусства в профессиональной деятельности. **Владеть:** – методами создания продуктов дизайна, основанных на принципах семиотического анализа; – методами семиотического анализа визуальной информации и коммуникации;

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
		– инструментами семиотического анализа в практической деятельности
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	**Знать:** – основные исторические этапы развития семиотики искусства в мировой и отечественной культуре; – культурные предпосылки развития семиотики искусства как науки в разные исторические периоды; – важные категории и понятия семиотики искусства в общем пространстве культуры; – принципы классификации знаков, содержание и структуру знаковых систем культуры. – разновидности жанров, стилей, направлений в различных видах искусства; – ключевые фигуры в семиотике искусства, особенности их методов. **Уметь:** – определять роль семиотики искусства в жизни человека и общества; – классифицировать виды, жанры, стили, направления искусства разных стран и эпох, определять специфику семиотического контекста в произведениях этих искусств; – анализировать произведения разных видов искусств в семиотическом контексте; – классифицировать знаки и знаковые системы культуры. **Владеть:** – навыками семиотической интерпретации образов разных видов искусств; – методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в семиотическом исследовании произведений разных видов искусства

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	72
1.2. Контактная работа:	10
1.2.1. Лекции	6
1.2.2. Практические занятия	4

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	62
1.4. Практическая подготовка	–
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	2, 3
2.2. Семестр (-ы) изучения	4, 5
2.3. Экзамен (семестр)	–
2.4. Зачет с оценкой (семестр)	5
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	5

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Происхождение, сущность и задачи семиотики искусства	**2**	**1**	–	**8**	**11**	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
1.1. Предпосылки возникновения семиотики искусства	1	–	–	2	3	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
1.2. Знаковая природа произведений искусства	1	1	–	6	8	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
Раздел 2. Основные подходы и направления в семиотике	**2**	**1**	–	**11**	**14**	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
2.1. Основные подходы и направления	1	–	–	3	4	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
семиотики в отечественном и зарубежном гуманитарном знании							работе
2.2. Основные идеи семиотики Ч.С. Пирса	0,5	1	–	3	4,5	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
2.3. Семиотический треугольник» И.Г. Фреге	0,5	–	–	5	5,5	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
Раздел 3. Семиотический анализ искусства	**0**	**1**	**–**	**22**	**23**	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	
3.1. Происхождение и сущность искусства как уникального языка	–	–	–	5	5	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
3.2. Этапы развития искусства как вторичной моделирующей системы	–	–	–	7	7	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
3.3. Основные этапы семиотического анализа произведения искусства	–	1	–	10	11	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
Раздел 4. Семиотический анализ различных видов искусства	**2**	**1**	–	**21**	**24**	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
4.1. Семиотика видов искусства	1	–	–	10	11	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
4.2. Семиотика архитектуры, декоративно-	–	0,5	–	7	7,5	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
прикладного и садово-паркового искусства							работе
4.3. Семиотика современных арт-практик	1	0,5	–	4	5,5	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Тестирование; участие в практической работе
ИТОГО:	**6**	**4**	–	**62**	**72**	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1	Вопросы к зачету с оценкой, практическое задание

3.2. Содержание разделов дисциплины

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1. Происхождение, сущность и задачи семиотики искусства	1.1.Предпосылки возникновения семиотики искусства	Социокультурные, научные, эстетические, художественные предпосылки возникновения семиотики искусства. Предмет и задачи семиотики искусства. Семиотика как особый научно-исследовательский подход. Краткая история развития семиотического подхода. Понятийный аппарат семиотического подхода. Природа искусства. Потребность в искусстве и художественном творчестве. Основные категории семиотического анализа искусства. Радикальные изменения художественного языка XX-XXI вв. и необходимость адекватных инструментов анализа и оценки художественных произведений и арт-объектов
	1.2.Знаковая природа произведений искусства	Искусство как текст. Виды знаков в художественном произведении. Смысловая наполненность произведений искусства. Проблема интерпретации произведений искусства. Процесс интерпретации художественного

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
		произведения
Раздел 2. Основные подходы и направления в семиотике	2.1.Основные подходы и направления семиотики в отечественном и зарубежном гуманитарном знании	Семиотика литературы (русская «формальная школа», Р. Барт, Ж. Деррида), политическая семиология (Р. Барт), семиотика массовых коммуникаций (А.-Ж. Греймас), семиотика искусства (Ю. Кристева, У. Эко), семиотика кино (К. Метц, П. Пазолини), семиотика театра (П. Пави), психоаналитическая и педагогическая семиология (Ж. Лакан, Ж. Пиаже) и т.д. Семиология Ю.М. Лотмана. Специфика «лотмановского» подхода. Анализ отдельных произведений русской литературы и искусства Ю.М. Лотманом. Семиотический подход у Д.С. Лихачева. «Поэзия садов» Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода к садово-парковому искусству
	2.2.Идеи Ч.С. Пирса и их значение для развития семиотического подхода	Основные идеи семиотики Ч.С. Пирса. Связь семиотики Ч.С. Пирса с установками философии прагматизма. Понятие «знакового процесса». Типология знаков и возможности ее прикладного применения в различных сферах науки и практики, включая искусство
	2.3.Семиотический треугольник» И.Г. Фреге	Понятия «значения» и «смысла» у И.Г. Фреге. Логическая модель знака. Структура «семиотического треугольника». Логическая семантика. Потенциал подхода И.Г. Фреге для семиотики искусства
Раздел 3. Семиотический анализ искусства	3.1.Происхождение и сущность искусства как уникального языка	Искусство как элемент духовной культуры. Проблема происхождения искусства (на примере изобразительного искусства). Особенности художественного языка первобытности
	3.2.Этапы развития искусства как вторичной моделирующей системы	Специфика античного искусства как вторичной моделирующей системы. Символические доминанты средневекового западноевропейского искусства. Символизм искусства Китая и Японии. Специфика древнерусского искусства и его художественного языка. Метафорический характер искусства барокко. Концепты и паракатегории искусства XIX-XX вв.
	3.3. Основные этапы	Рассмотрение художественного

№ раздела	Наименование темы	Содержание темы
	семиотического анализа произведения искусства	произведения как знаковой системы. Вычленение и расшифровка знаков произведения в их взаимосвязи. Интерпретация ценностей и смыслов художественного произведения. Этапы семиотического анализа художественного произведения на основе подхода Ю.М. Лотмана (на конкретном примере)
Раздел 4. Семиотический анализ различных видов искусства	4.1.Семиотика видов искусства	Семиотика классического искусства и его видов. Семиотический анализ живописи, графики и других изобразительных искусств. Семиотический анализ классической музыки (на примере оперы, балета, классической музыки и т.п.)
	4.2.Семиотика архитектуры, декоративно-прикладного и садово-паркового искусства	Семиотика классической, модернистской и постмодернистской архитектуры (по работам В. Алпатова, Ч. Дженкса, Н. Салингароса и др.). Семиотика декоративно-прикладного искусства в свете соотношения традиций и новаторства. Семиотика орнамента (по работе Ю. Герчука). Семиотика сада и садово-паркового искусства. Семантика сада. Символика элементов сада
	4.3.Семиотика современных арт-практик	Изменение художественного языка в начале XXI в. Интерактивный характер арт-практик. Стирание границ профессионального и непрофессионального искусства, и влияние этого процесса на художественный язык современности. Влияние информатизации и виртуализации культуры на язык арт-практик

Тематика лекций, практических работ, лабораторных работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-3.

3.4. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие традиционные педагогические технологии, представленные комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения – самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала и выполнение домашних заданий; консультирование студентов по вопросам учебного материала и выполнения домашнего задания; посещение выставок и мастер-классов, просмотры видео-фильмов о визуальных искусствах, просмотры альбомов известных русских и зарубежных мастеров, участие в конкурсах с применением передовых технологий и методов художественного образования; анализ ситуаций, экспресс-диагностика для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Подобные технологии используются для лиц с ОВЗ.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	**Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания**		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	**Имеет представление:** – о достижениях отечественной и мировой культуры и интерпретировать их с позиций семиотики; – об основных теоретиков семиотики искусства, особенности подходов и их вклад в развитие отечественной и мировой семиотики как науки; – об основных семиотических характеристиках художественного и творческого произведения отечественного и мирового искусства; – о приемах семиотического анализа произведений разных видов искусства; – о понятийном аппарате семиотики для характеристики произведений отечественной и мировой культуры; – об основных характеристиках художественного	**Знает:** – достижения отечественной и мировой культуры и интерпретировать их с позиций семиотики; – основных теоретиков семиотики искусства, особенности подходов и их вклад в развитие отечественной и мировой семиотики как науки; – основные семиотические характеристики художественного и творческого произведения отечественного и мирового искусства; – приемы семиотического анализа произведений разных видов искусства; – понятийный аппарат семиотики для характеристики произведений отечественной и мировой культуры; – основные характеристики художественного произведения как семиотического продукта;	**Имеет глубокие знания:** – о достижениях отечественной и мировой культуры и интерпретировать их с позиций семиотики; – об основных теоретиков семиотики искусства, особенности подходов и их вклад в развитие отечественной и мировой семиотики как науки; – об основных семиотических характеристики художественного и творческого произведения отечественного и мирового искусства; – о приемах семиотического анализа произведений разных видов искусства; – о понятийном аппарате семиотики для характеристики произведений отечественной и мировой культуры; – об основных характеристиках художественного

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	произведения как семиотического продукта; – о методах создания художественных произведений, основанные на принципах семиотического анализа	– методы создания художественных произведений, основанные на принципах семиотического анализа	произведения как семиотического продукта; – о методах создания художественных произведений, основанные на принципах семиотического анализа
	Умеет: – с помощью интерпретировать с позиции семиотики сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов произведений разных исторических периодов; – с помощью использовать понятийный аппарат семиотики при исследовании и проектировании художественных объектов и продуктов дизайна; – частично применять способы отбора достижений отечественной и зарубежной культуры с позиций семиотики, и использовать их в профессиональной деятельности; – с помощью исследовать вклад основных теоретиков семиотики искусства в развитие отечественной и мировой культуры, и использовать их	**Умеет:** – интерпретировать с позиции семиотики сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов произведений разных исторических периодов; – использовать понятийный аппарат семиотики при исследовании и проектировании художественных объектов и продуктов дизайна; – применять способы отбора достижений отечественной и зарубежной культуры с позиций семиотики, и использовать их в профессиональной деятельности; – исследовать вклад основных теоретиков семиотики искусства в развитие отечественной и мировой культуры, и использовать их разработки в профессиональной деятельности; – использовать основные семиотические характеристики	**Умеет:** – эффективно интерпретировать с позиции семиотики сюжет, особенности композиции и жанра, систему образов произведений разных исторических периодов; – активно использовать понятийный аппарат семиотики при исследовании и проектировании художественных объектов и продуктов дизайна; – в полной мере применять способы отбора достижений отечественной и зарубежной культуры с позиций семиотики, и использовать их в профессиональной деятельности; – эффективно исследовать вклад основных теоретиков семиотики искусства в развитие отечественной и мировой культуры, и использовать их

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	разработки в профессиональной деятельности; – частично использовать основные семиотические характеристики художественного и творческого произведения в профессиональной деятельности; – применять отдельные приемы семиотического анализа произведений разных видов искусства в профессиональной деятельности	художественного и творческого произведения в профессиональной деятельности; – отдельные приемы семиотического анализа произведений разных видов искусства в профессиональной деятельности	разработки в профессиональной деятельности; – полностью использовать семиотические характеристики художественного и творческого произведения в профессиональной деятельности; – эффективно применять приемы семиотического анализа произведений разных видов искусства в профессиональной деятельности
	Владеет: – частично методами создания продуктов дизайна, основанных на принципах семиотического анализа; – выборочно методами семиотического анализа визуальной информации и коммуникации; – отдельными инструментами семиотического анализа в практической деятельности	**Владеет:** – методами создания продуктов дизайна, основанных на принципах семиотического анализа; – методами семиотического анализа визуальной информации и коммуникации; – инструментами семиотического анализа в практической деятельности	**Владеет:** – в полной мере методами создания продуктов дизайна, основанных на принципах семиотического анализа; – в полной мере методами семиотического анализа визуальной информации и коммуникации; – всеми инструментами семиотического анализа в практической деятельности
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус	**Имеет представление:** – об основных исторических этапах развития семиотики	**Знает:** – основные исторические этапы развития семиотики искусства в мировой и	**Имеет глубокие знания:** – об исторических этапах развития семиотики искусства в

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	искусства в мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития семиотики искусства как науки в разные исторические периоды; – о важных категориях и понятиях семиотики искусства в общем пространстве культуры; – о принципах классификации знаков, содержание и структуру знаковых систем культуры; – о разновидностях жанров, стилей, направлений в различных видах искусства; – о ключевых фигурах в семиотике искусства, особенности их методов	отечественной культуре; – культурные предпосылки развития семиотики искусства как науки в разные исторические периоды; – важные категории и понятия семиотики искусства в общем пространстве культуры; – принципы классификации знаков, содержание и структуру знаковых систем культуры; – разновидности жанров, стилей, направлений в различных видах искусства; – ключевые фигуры в семиотике искусства, особенности их методов	мировой и отечественной культуре; – о культурных предпосылках развития семиотики искусства как науки в разные исторические периоды; – о важных категориях и понятиях семиотики искусства в общем пространстве культуры; – о принципах классификации знаков, содержание и структуру знаковых систем культуры; – о разновидностях жанров, стилей, направлений в различных видах искусства; – о ключевых фигурах в семиотике искусства, особенности их методов
	Умеет: – с помощью определять роль семиотики искусства в жизни человека и общества; – с помощью классифицировать виды, жанры, стили, направления искусства разных стран и эпох, определять специфику семиотического контекста в произведениях этих искусств; – частично	**Умеет:** – определять роль семиотики искусства в жизни человека и общества; – классифицировать виды, жанры, стили, направления искусства разных стран и эпох, определять специфику семиотического контекста в произведениях этих искусств; – анализировать произведения разных видов искусств в	**Умеет:** – эффективно определять роль семиотики искусства в жизни человека и общества; – быстро классифицировать виды, жанры, стили, направления искусства разных стран и эпох, определять специфику семиотического контекста в произведениях этих искусств;

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	анализировать произведения разных видов искусств в семиотическом контексте; – с помощью классифицировать знаки и знаковые системы культуры	семиотическом контексте; – классифицировать знаки и знаковые системы культуры	– эффективно анализировать произведения разных видов искусств в семиотическом контексте; – детально классифицировать знаки и знаковые системы культуры
	Владеет: – базовыми навыками семиотической интерпретации образов разных видов искусств; – выборочно методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в семиотическом исследовании произведений разных видов искусства	**Владеет:** – навыками семиотической интерпретации образов разных видов искусств; – основными методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в семиотическом исследовании произведений разных видов искусства	**Владеет:** – отработанными навыками семиотической интерпретации образов разных видов искусств; – методами формального, историко-сравнительного, структурного анализа в семиотическом исследовании произведений разных видов искусства

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений	1.1; 1.2	*Вопросы:* 1. Социокультурные, научные, эстетические, художественные предпосылки

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте		возникновения семиотики искусства. 2. Семиотика как особый научно-исследовательский подход. Предмет и задачи семиотики искусства. Понятийный аппарат семиотического подхода. 3. Природа искусства. Основные категории семиотического анализа искусства. 4. Искусство как текст. Виды знаков в художественном произведении. 5. Понятие «знакового процесса». Типология знаков и возможности ее прикладного применения в различных сферах науки и практики, включая искусство. *Тестовые задания:* *1.* Задачей семиотики является изучение: а) связи языка и мышления; б) знака и знаковых систем; в) культурных феноменов; г) проблем естественного языка. 2. Кому из ученых принадлежит приоритет создания науки семиотики и классификации знаков? а) Э. Бенвенисту; б) Ч. Моррису; в) Ч. Пирсу; г) Ф. де Соссюру. 3. Семиотическое понятие текста означает: а) линейную последовательность вербальных знаков; б) плоскостное

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			изображение; в) объемное изображение; г) совокупность любых взаимосвязанных знаков. *Практические задания:* 1. Предпосылки возникновения семиотики искусства. История развития семиотического подхода. 2. Знаковая природа произведений искусства
– Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	2.1; 2.2; 2.3	*Вопросы:* 1. Основные идеи семиотики Ч.С. Пирса. Связь семиотики Ч.С. Пирса с установками философии прагматизма. 2. Понятия «значения» и «смысла» у И.Г. Фреге. Структура «семиотического треугольника». 3. Семиотика литературы (русская «формальная школа», Р. Барт, Ж. Деррида). 4. Психоаналитическая и педагогическая семиология (Ж. Лакан, Ж. Пиаже) и т.д. 5. Московско-тартусская школа семиотики. *Тестовые задания:* 1. Системность как обязательное свойство знака предполагает: а) наличие хотя бы двух взаимосвязанных элементов; б) частое, систематическое употребление того или иного знака; в) сходство одного знака с другим; г) цепочку однородных

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			знаков. 2. Материальная оболочка, обозначаемый объект и правила интерпретации характеризуют, согласно Ч. Пирсу: а) семиотический текст; б) форму знака; в) содержание знака; г) знак в целом. 3. «Треугольник Г. Фреге» определяет: а) равное положение формы, денотата и значения знака; б) отношение между формой и денотатом; в) отношение между формой и значением; г) тип внутризнаковых отношений. *Практические задания:* Семиотический подход в зарубежном и отечественном гуманитарном знании XX в.
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	3.1	*Вопросы:* 1. Ритуал, древнейшее из социальных семиотик 2. Искусство как элемент духовной культуры. 3. Поведение: повседневная реализация социокультурных кодов 4. Сложные многоканальные и комплексные семиотики. 5. Особенности художественного языка первобытности. *Тестовые задания:* 1. Модель знаков по типу «знак – знак» соответствует: а) внутренним

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			структурным свойствам знаковых систем; б) полезности, ценности знака с точки зрения пользователя; в) отношению к объектам действительности и понятиям о них; г) иерархической структуре внешних и внутренних свойств знака. 2. Модель знаков по типу «знак – объект» соответствует: а) иерархической структуре внешних и внутренних свойств знака; б) отношению к объектам действительности и понятиям о них; в) внутренним структурным свойствам знаковых систем; г) полезности, ценности знака с точки зрения пользователя. 3. Модель знаков по типу «знак – интерпретатор» соответствует: а) отношению к объектам действительности и понятиям о них; б) внутренним структурным свойствам знаковых систем; в) иерархической структуре внешних и внутренних свойств знака; г) полезности, ценности знака с точки зрения пользователя. *Практические задания:* Идеи Ч.С. Пирса и их значение для развития семиотического подхода.

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			Семиотические идеи И.Г. Фреге и их потенциал для искусства
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	3.2	*Вопросы:* 1. Специфика античного искусства как вторичной моделирующей системы. 2. Символические доминанты средневекового западноевропейского искусства. 3. Символизм искусства Китая и Японии. 4. Специфика древнерусского искусства и его художественного языка. 5. Метафорический характер искусства барокко. *Тестовые задания:* 1. Надперсональный характер эстетической коммуникации связан с: а) обращением не к конкретному, а к обобщенному субъекту; б) обращением к самой узкой аудитории; в) обращением к самой широкой аудитории; г) обращением автора к самому себе. 2. Под общей памятью следует понимать: а) память, общую у адресата и адресанта; б) восприятие, общее у адресата и адресанта; в) состояние культуры, опыта, общих и специальных знаний адресата и адресанта; г) установок, общих у адресанта и адресата. 3. Двойственность

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			языкового сообщения в анализе рекламы выражается в: а) его денотативном и коннотативном характере; б) означающем и означаемом; в) форме и содержании; г) наличии адресанта и адресата. *Практические задания:* Происхождение искусства как языка
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	3.3	*Вопросы:* 1. История искусства как развитие и взаимодействие художественных языков. 2. Художественные семиотики движения человека. 3. Семиотика звука. Семиотика музыки. 4. Семиотика художественного изображения. 5. Семиотика слова. *Тестовые задания:* 1. Фотография, рисунок, географическая карта, диаграмма могут быть отнесены к типу знаков, который характеризуется следующим образом: а) форма и денотат находятся в отношениях пространственной и временной смежности; б) форма берет на себя функции значения – она сама по себе есть информация о денотате; в) форма ни в каком отношении не сходна с денотатом; г) форма слегка похожа на

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			денотат. 2. Социальность знака состоит в его: а) наглядности; б) коммуникативности; в) эстетичности; г) воспроизводимости. 3. Отражение картины мира в человеческом сознании зависит от: а) индивидуальных особенностей субъекта восприятия; б) самой отражаемой реальности; в) как от индивидуальных особенностей субъекта восприятия, так и от самой отражаемой реальности; г) особенностей действия установки восприятия. *Практические задания:* Специфика символизма в западном и восточном искусстве
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	4.1	*Вопросы:* 1. Семиотический анализ живописи. 2. Семиотический анализ графики. 3. Семиотический анализ архитектуры. 4. Семиотический анализ классической музыки (на примере оперы, балета, классической музыки и т.п.). 5. Семиотический анализ рекламного сообщения. *Тестовые задания:* 1. Изначально материальность формы знака фиксируется: а) в человеческих ощущениях;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			б) в письменной записи; в) в рисунке; г) в аудиальной записи. 2. Буквальное иконическое сообщение проявляется в: а) художественном тексте; б) кинофильме; в) рекламе; г) музыкальном произведении. 3. Небуквальное иконическое сообщение при анализе рекламы основано на: а) знании всех деталей изображения; б) некотором коде – системе условных знаков; в) непонимании его с первого взгляда; г) скрытом смысле этого сообщения. *Практические задания:* Семиотический анализ произведений искусства
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	4.2	*Вопросы:* 1. Семиотика декоративно-прикладного искусства в свете соотношения традиций и новаторства. 2. Семиотика орнамента. 3. Семиотика, семантика и символика сада и садово-паркового искусства. 4. Вклад кинематографа в развитие визуальных семиотик. 5. Семиотика художественной фотографии. *Тестовые задания:* 1. В информационно-кодовой коммуникативной

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			модели звеньями коммуникации являются: а) адресант, адресат, шумы, знаки; б) адресант, адресат, контекст, тема, знаки; в) код, канал связи, контакт, знаки, шумы; г) адресант, адресат, код, канал связи, контакт, шумы. 2. Денотатом знака является: а) типичный образ – представитель класса предметов, воплощенный в знаке; б) внешняя оболочка знака; в) значение знака; г) конкретный образ. 3. Означающее и означаемое – это: а) две стороны одного знака – форма и содержание; б) односторонняя сущность знака; в) мотивированность формы; г) многозначность содержания. *Практические задания:* Эволюция художественного языка XVIII-XX вв.
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных	ОПК-3.6.2; ОПК-6.6.1 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности	4.3	*Вопросы:* 1. Специализированные искусственные семиотики. 2. Информационные языки. 3. Изменение художественного языка в начале XXI в. Тенденции в развитии знаковых систем. 4. Интерактивный

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	-Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте		характер арт-практик. Стирание границ профессионального искусства 5. Значимость символических семиотик. Влияние информатизации и виртуализации культуры на язык арт-практик. *Тестовые задания:* 1. Преднамеренное использование знака продиктовано: а) однократным его применением; б) не известными его свойствами; в) его неактуальностью; г) его целевым использованием. 2. Воспроизводимость – важнейшее свойство знака, означающее, что: а) в акте коммуникации знак не создается впервые, а повторяется, т. е. уже существует до того; б) знак легко запоминается, если часто повторяется; в) чем чаще мы его используем, тем более благоприятное действие знак оказывает; г) при частом воспроизведении знак теряет свои знаковые свойства. 3. Мотивированные и немотивированные знаки отличаются друг от друга тем, что: а) форма выражения первых осознается как неслучайная по отношению к денотату;

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
			б) форма выражения первых случайна по отношению к денотату; в) форма выражения первых случайна, а денотат не случаен; г) форма выражения первых неслучайна, а денотат случаен. *Практические задания:* Анализ семиотики современных арт-практик

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство,	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	1.1	*Вопросы:* 1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. Ее возникновение, история и место в системе научного знания. 1. Смысловая наполненность произведений искусства. Проблема интерпретации произведений искусства. 2. Процесс интерпретации художественного произведения как задача семиотики. Искусство как текст. *Практические задания:* Предпосылки возникновения семиотики искусства. История развития семиотического подхода

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
литература) в историко-культурном контексте			
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	1.2	*Вопросы:* 1. Виды знаков в художественном произведении. 2. Смысловая наполненность произведений искусства. 3. Язык как система знаков. Связь языка и сознания. *Практические задания:* Знаковая природа произведений искусства
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1	2.1; 2.2	*Вопросы:* 1. Семиотика Ч.С. Пирса (американская традиция). 2. Знак как аутентичная форма. Классификация знаков. 3. Анализ понятий «значение» и «смысл» у И.Г. Фреге. *Практические задания:* Идеи Ч.С. Пирса и их значение для развития семиотического подхода. Семиотические идеи И.Г. Фреге и их потенциал для искусства

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	-Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте		
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	2.3	*Вопросы:* 1. Символ в системе культуры. Символ как интеллектуальный инструмент культуры. 2. Семиотическое пространство. 3. Семиотика и типология культуры. *Практические задания:* Семиотический подход в зарубежном и отечественном гуманитарном знании XX в.
ОПК-3 – Способен	ОПК-3.6.2 -Способен	3.1	*Вопросы:* 1. Специфика семиологического подхода

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте		Ю.М. Лотмана. Анализ отдельных произведений русской литературы и искусства Ю.М. Лотманом. 2. Семиотический подход у Д.С. Лихачева. «Поэзия садов» Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода к садово-парковому искусству. 3. Синкретизм первобытного искусства. Образы и коды первобытного искусства. 4. Обсуждение результатов анализа художеств произведений первобытного искусства. *Практические задания:* Происхождение искусства как языка
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка,	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном	3.2	*Вопросы:* 1. Специфика символизма античного искусства и символические доминанты средневекового западноевропейского искусства. 2. Специфика символизма искусства Китая и Японии. 3. Специфика древнерусского искусства и его художественного языка. 4. Семиотика искусства барокко. *Практические задания:* Специфика символизма в западном и восточном искусстве

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	контексте		
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	3.3	*Вопросы:* 1. Семиотика культуры. 2. Семиотика как междисциплинарная исследовательская стратегия в науках о культуре. Визуальная семиотика. 3. Метафорический характер искусства Нового времени *Практические задания:* Эволюция художественного языка XVII-XX вв.
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой	4.1	*Вопросы:* 1. Специфика художественного языка живописи. 2. Специфика художественного языка графики. 3. Специфика художественного языка скульптуры. 4. Обсуждение результатов анализа произведений живописи, графики, скульптуры и других изобразительных искусств. *Практические задания:*

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте		Семиотический анализ произведений искусства
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	4.2	*Вопросы:* 1. Знаковые системы культуры. 2. Художественные семиотики движений человека. 3. Семиотика музыки, художественного изображения. 4. Обсуждение результатов анализа музыкального произведения

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
культурном контексте			
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	4.3	*Вопросы:* 1. Отличие арт-практик от традиционных видов художественной деятельности. 2. Проблема профессионализма в современном искусстве. 3. Расширение спектра выразительных средств и приемов за счет информатизации. 4. Обсуждение результатов анализа влияния информатизации и виртуализации культуры на язык арт-практик. *Практические задания:* Анализ семиотики современных арт-практик

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по дисциплине «Семиотика искусства» состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы на вопросы теста), и проверки умений и опыта деятельности (представление результатов практических занятий и практических заданий, выполненных самостоятельно в течение семестра). Полное содержание практических занятий приведено в приложении 2.

Вопросы к зачету с оценкой

2. Социокультурные, научные, эстетические, художественные предпосылки возникновения семиотики искусства.
3. Семиотика как особый научно-исследовательский подход. Предмет и задачи семиотики искусства. Понятийный аппарат семиотического подхода.
4. Краткая история развития семиотического подхода.
5. Природа искусства. Основные категории семиотического анализа искусства.

6. Радикальные изменения художественного языка XX-XXI вв. и необходимость адекватных инструментов анализа и оценки художественных произведений и арт-объектов.

7. Искусство как текст. Виды знаков в художественном произведении.

8. Смысловая наполненность произведений искусства. Проблема интерпретации произведений искусства.

9. Процесс интерпретации художественного произведения как задача семиотики.

10. Основные идеи семиотики Ч.С. Пирса. Связь семиотики Ч.С. Пирса с установками философии прагматизма.

11. Понятие «знакового процесса». Типология знаков и возможности ее прикладного применения в различных сферах науки и практики, включая искусство.

12. Понятия «значения» и «смысла» у И.Г. Фреге. Логическая модель знака.

13. Структура «семиотического треугольника». Логическая семантика. Потенциал подхода И.Г. Фреге для семиотики искусства.

14. Семиотика литературы (русская «формальная школа», Р. Барт, Ж. Деррида).

15. Семиотика искусства (Ю. Кристева, У. Эко).

16. Семиотика киноискусства (К. Метц)

17. Семиотика театра (П. Пави).

18. Семиотика рекламного сообщения.

19. Психоаналитическая и педагогическая семиология (Ж. Лакан, Ж. Пиаже) и т.д.

20. Семиология Ю.М. Лотмана. Специфика лотмановского подхода.

21. Семиотический подход у Д.С. Лихачева. «Поэзия садов» Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода к садово-парковому искусству.

22. Искусство как элемент духовной культуры. Проблема происхождения искусства (на примере изобразительного искусства).

23. Особенности художественного языка первобытности.

24. Специфика античного искусства как вторичной моделирующей системы.

25. Символические доминанты средневекового западноевропейского искусства.

26. Символизм искусства Китая и Японии.

27. Специфика древнерусского искусства и его художественного языка.

28. Метафорический характер искусства барокко.

29. Концепты и паракатегории искусства XIX-XX вв.

30. Художественное произведение как знаковой системы. Вычленение и расшифровка знаков произведения в их взаимосвязи. Интерпретация ценностей и смыслов художественного произведения.

31. Этапы семиотического анализа художественного произведения на основе подхода Ю.М. Лотмана (на конкретном примере).

32. Семиотика классического искусства и его видов.

33. Художественный язык модерна

34. Семиотический анализ живописи, графики и других изобразительных искусств.

35. Семиотический анализ классической музыки (на примере оперы, балета, классической музыки и т.п.).

36. Изменение художественного языка в начале XXI в.

37. Интерактивный характер арт-практик.

38. Стирание границ профессионального и непрофессионального искусства и влияние этого процесса на художественный язык современности.

Тестовые задания к зачету с оценкой

1. Задачей семиотики является изучение:

а) связи языка и мышления;

б) знака и знаковых систем;

в) культурных феноменов;

г) проблем естественного языка.

2. Кому из ученых принадлежит приоритет создания науки семиотики и классификации знаков?

а) Э. Бенвенисту;

б) Ч. Моррису;

в) Ч. Пирсу;

г) Ф. де Соссюру.

3. Семиотическое понятие текста означает:

а) линейную последовательность вербальных знаков;

б) плоскостное изображение;

в) объемное изображение;

г) совокупность любых взаимосвязанных знаков.

4. Первичной моделирующей системой является:

а) естественный язык;

б) математический язык;

в) язык искусства;

г) язык музыки.

5. Особая роль естественного языка среди других семиотических систем заключается в:

а) его простоте;

б) его роли как универсального средства общения;

в) его функции переводчика;

г) его возможности различного написания.

6. Отражение картины мира в человеческом сознании зависит от:

а) индивидуальных особенностей субъекта восприятия;

б) самой отражаемой реальности;

в) как от индивидуальных особенностей субъекта восприятия, так и от самой отражаемой реальности;

г) особенностей действия установки восприятия.

7. Материальная оболочка, обозначаемый объект и правила интерпретации характеризуют, согласно Ч. Пирсу:

а) семиотический текст;

б) форму знака;

в) содержание знака;

г) знак в целом.

8. Знак определяется как:

а) материальный факт, повторяющий другой материальный факт;

б) действительность, отражающая другую действительность;

в) действительность, преломляющая другую действительность;

г) двусторонний материальный факт, замещающий что-либо и используемый для восприятия, хранения, передачи и преобразования информации.

9. Изначально материальность формы знака фиксируется:

а) в человеческих ощущениях;

б) в письменной записи;

в) в рисунке;

г) в аудиальной записи.

10. Социальность знака состоит в его:

а) наглядности;

б) коммуникативности;

в) эстетичности;

г) воспроизводимости.

11. Системность как обязательное свойство знака предполагает:

а) наличие хотя бы двух взаимосвязанных элементов;

б) частое, систематическое употребление того или иного знака;

в) сходство одного знака с другим;

г) цепочку однородных знаков.

12. Преднамеренное использование знака продиктовано:

а) однократным его применением;

б) не известными его свойствами;

в) его неактуальностью;

г) его целевым использованием.

13. Воспроизводимость – важнейшее свойство знака, означающее, что:

а) в акте коммуникации знак не создается впервые, а повторяется, т. е. уже существует до того;

б) знак легко запоминается, если часто повторяется;

в) чем чаще мы его используем, тем более благоприятное действие знак оказывает;

г) при частом воспроизведении знак теряет свои знаковые свойства.

14. Денотатом знака является:

а) типичный образ – представитель класса предметов, воплощенный в знаке;

б) внешняя оболочка знака;

в) значение знака;

г) конкретный образ.

15. Ассоциация, связывающая форму и денотат знака, есть:

а) функция знака;

б) значение знака;

в) образ знака;

г) отражение знака.

16. «Треугольник Г. Фреге» определяет:

а) равное положение формы, денотата и значения знака;

б) отношение между формой и денотатом;

в) отношение между формой и значением;

г) тип внутризнаковых отношений.

17. Знаки-изображения называются:

а) символическими знаками;

б) индексальными знаками;

в) иконическими знаками;

г) признаками.

18. Тип знака, который не дает никакого представления о содержании и действие которого основано на установленной по соглашению связи означающего и означаемого, называется:

а) иконическим знаком;

б) индексальным знаком;

в) признаком;

г) конвенциональным знаком.

19. Знак, форма и денотат которого находятся в отношениях пространственной и временной смежности, называется:

а) символическим знаком;

б) индексальным знаком;

в)знаком-признаком;

г) иконическим знаком.

20. Фотография, рисунок, географическая карта, диаграмма могут быть отнесены к типу знаков, который характеризуется следующим образом:

а) форма и денотат находятся в отношениях пространственной и временной смежности;

б) форма берет на себя функции значения – она сама по себе есть информация о денотате;

в) форма ни в каком отношении не сходна с денотатом;

г) форма слегка похожа на денотат.

21. Дорожные знаки, оскал собаки, лужа после дождя относятся к знакам:

а) символам;

б) индексам;

в) признакам;

г) иконам.

22. Мотивированные и немотивированные знаки отличаются друг от друга тем, что:

а) форма выражения первых осознается как неслучайная по отношению к денотату;

б) форма выражения первых случайна по отношению к денотату;

в) форма выражения первых случайна, а денотат не случаен;

г) форма выражения первых неслучайна, а денотат случаен.

23. Означающее и означаемое – это:

а) две стороны одного знака – форма и содержание;

б) односторонняя сущность знака;

в) мотивированность формы;

г) многозначность содержания.

24. Отношение знаков к объектам действительности и понятиям о них, т. е. к обозначаемому называется:

а) синтактикой;

б) семантикой;

в) прагматикой;

г) семиотикой.

25. Отношение знаков друг к другу, внутренние структурные свойства знаковых систем, правильность построения знаков называется:

а) прагматикой;

б) семиотикой;

в) синтактикой;

г) семантикой.

26. Отношение знаков к человеку, который ими пользуется – интерпретатору, полезность, ценность знака с точки зрения пользователя, называется:

а) синтактикой;

б) семантикой;

в) прагматикой;

г) семиотикой.

27. Модель знаков по типу «знак – знак» соответствует:

а) внутренним структурным свойствам знаковых систем;

б) полезности, ценности знака с точки зрения пользователя;

в) отношению к объектам действительности и понятиям о них;

г) иерархической структуре внешних и внутренних свойств знака.

28. Модель знаков по типу «знак – объект» соответствует:

а) иерархической структуре внешних и внутренних свойств знака;

б) отношению к объектам действительности и понятиям о них;

в) внутренним структурным свойствам знаковых систем;

г) полезности, ценности знака с точки зрения пользователя.

29. Модель знаков по типу «знак – интерпретатор» соответствует:

а) отношению к объектам действительности и понятиям о них;

б) внутренним структурным свойствам знаковых систем;

в) иерархической структуре внешних и внутренних свойств знака;

г) полезности, ценности знака с точки зрения пользователя.

30. В информационно-кодовой коммуникативной модели звеньями коммуникации являются:

а) адресант, адресат, шумы, знаки;

б) адресант, адресат, контекст, тема, знаки;

в) код, канал связи, контакт, знаки, шумы;

г) адресант, адресат, код, канал связи, контакт, шумы.

31. Надперсональный характер эстетической коммуникации связан с:

а) обращением не к конкретному, а к обобщенному субъекту;

б) обращением к самой узкой аудитории;

в) обращением к самой широкой аудитории;

г) обращением автора к самому себе.

32. Под общей памятью следует понимать:

а) память, общую у адресата и адресанта;

б) восприятие, общее у адресата и адресанта;

в) состояние культуры, опыта, общих и специальных знаний адресата и адресанта;

г) установок, общих у адресанта и адресата.

33. Двойственность языкового сообщения в анализе рекламы выражается в:

а) его денотативном и коннотативном характере;

б) означающем и означаемом;

в) форме и содержании;

г) наличии адресанта и адресата.

34. Буквальное иконическое сообщение проявляется в:

а) художественном тексте;

б) кинофильме;

в) рекламе;

г) музыкальном произведении.

35. Небуквальное иконическое сообщение при анализе рекламы основано на:

а) знании всех деталей изображения;

б) некотором коде – системе условных знаков;

в) непонимании его с первого взгляда;

г) скрытом смысле этого сообщения.

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

От «0» до «9» баллов:

Компетенции не сформированы. Обучающимся не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об изучаемом материале. В ответах на вопросы не прослеживается семиотический подход в изучении искусства, в том числе в историко-культурном контексте; не прослеживаются межпредметные связи. Обучающийся слабо владеет методами анализа направлений культуры и формального, историко-сравнительного, структурного анализа в исследовании произведений разных видов искусств; не умеет использовать методы создания художественных произведений и продуктов дизайна, основанные на принципах семиотического анализа; не владеет базовыми подходами, методами, принципами и процедурами семиотического анализа для создания художественно-творческого продукт, профессиональной терминологией.

От «10» до «19» баллов:

Имеет общее представление:

– о семиотическом подходе в изучении искусства, в том числе в историко-культурном контексте;

– об основных исторических этапах развития семиотики искусства в мировой и отечественной культур об основных характеристиках художественного произведения как семиотического продукта.

Умеет:

– использовать базовый понятийный аппарат семиотики при исследовании и проектировании художественных продуктов;

– определять роль семиотики искусства в жизни человека и общества.

Владеет:

– на низком уровне некоторыми методами анализа в исследовании произведений разных видов искусств и навыками семиотической интерпретации образов разных видов искусств;

Ответы на вопросы не полные и содержат существенные ошибки.

Практические задания выполнены и представлены со значительным нарушением сроков сдачи, с серьезными композиционными и колористическими ошибками, ошибками цветовой и тональной обработки формы; неграмотным использованием живописных материалов и технологий.

От «20» до «26» баллов:

Знает:

– семиотический подход в изучении искусства, в том числе в историко-культурном контексте;

– методы создания художественных произведений, основанные на принципах семиотического анализа;

– основные ключевые фигуры в семиотике искусства, особенности их методов.

Умеет:

– использовать инструменты семиотического анализа в практической деятельности;

– классифицировать виды, жанры, стили и направления в искусстве разных стран и эпох для семиотического исследования художественных произведений.

Владеет:

– основными подходами, методами, принципами, инструментами семиотического анализа для создания художественно-творческого продукта;

– основными навыками семиотической интерпретации образов разных видов искусств в соответствии с эпохой создания, включая современность.

Ответы на вопросы билетов содержат незначительные ошибки.

Некоторые практические задания выполнены и представлены с нарушением сроков сдачи, с незначительными композиционными и колористическими ошибками, ошибками цветовой и тональной обработки формы, а также выбора живописных материалов и технологий.

От «27» до «30» баллов:

Имеет глубокие знания:

– об основных исторических этапах развития семиотики искусства в мировой и отечественной культуре;

– о культурных предпосылках развития семиотики искусства как науки в разные исторические периоды;

– о разновидности жанров, стилей, направлений в различных видах искусств и ключевых фигурах в семиотике искусства.

Умеет:

– эффективно использовать понятийный аппарат семиотики при исследовании и проектировании художественного продукта;

– использовать инструменты семиотического анализа в практической деятельности;

– классифицировать виды, жанры, стили и направления в искусстве разных стран и эпох для семиотического исследования художественных произведений;

– эффективно использовать методы анализа в семиотическом исследовании произведений разных видов искусства.

Владеет:

– эффективными подходами, методами, принципами, инструментами семиотического анализа для создания художественно-творческого продукт;

– на высоком уровне навыками семиотической интерпретации и анализа образов разных видов искусств, в соответствии с эпохой создания, включая современность.

Ответы на вопросы билетов доказывают, что материал усвоен в полном объеме.

Все практические задания выполнены в срок, без композиционных и колористических ошибок с эффективным использованием живописных материалов и технологий.

Код компетенции	**Код индикатора компетенции**	**Номер темы**	**Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.6.2 -Способен учитывать с позиций семиотики многообразие достижений отечественной и мировой культуры в профессиональной деятельности ОПК-6.6.1 -Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	1	Вопросы: с 1 по 12. Тестовые задания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 31. Практические задания находятся в приложении 2, 3, 5, 6, 7
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-6.6.1- Способен понимать роль и значение семиотики искусства в историко-культурном контексте	2-3-4	Вопросы: с 12 по 37. Тестовые задания:8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 32, 33, 34, 35. Практические задания находятся в приложении 2, 3, 5, 6, 7

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	**максимум**
–	Посещение лекционных и практических занятий	6	9
–	Активность на практических занятиях	1	2
–	Выступление с мультимедиа презентацией докладом на семинаре, участие в дискуссии (Обязательное условие для допуска к зачету)	5	10
–	Другие задания (заполнение таблицы, подготовка иллюстративного материала, творческое задание)	5	7
–	Тестирование	3	5
Итого: Внутрисеместровый контроль 1		*20*	*33*
9.	Посещение лекционных и практических занятий	6	8
10.	Активность на практическом занятии	1	2
11.	Выступление с мультимедиа презентацией докладом на семинаре, участие в дискуссии (Обязательное условие для допуска к зачету)	5	10
12.	Конспектирование первоисточников, подготовка иллюстративного материала	5	6
13.	Тестирование	3	5
14.	Семиотический анализ	5	6
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой		10	30
	ВСЕГО:	**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
	Подготовка к практическим занятиям (приложение 2	20	
	Заполнение таблицы (приложение 4, 8)	6	2-5
	Конспектирование первоисточников (приложение 5)	10	2-5
	Сбор иллюстративного материала для мультимедиа презентации и анализ примера искусства (приложение 6)	4	3-6
	Подготовка к проверочному тесту (приложение 7)	6	3-5
	Семиотический анализ (приложение 8)	10	3-6
Итого:		**56**	

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения заключается в выполнении семиотических анализов и подготовке реферата. Задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению смотреть в приложении9.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

3. Махлина, С. Т. Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. –М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 260 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14194-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519973.

б) дополнительная литература, в том числе периодические издания

1. Искусствометрия: методы точ. наук и семиотики: [сборник] / предисл. Ю. М. Лотмана; послесл. В. М. Петрова ; сост. и ред. Ю. М. Лотмана, В. М. Петрова. – 4-е изд. – М. : URSS, 2009. – 370 с. : ил.

2. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006-2007. Вып. I : Основы семиотики. Семиотика искусства. – 2007. – 214 с. : схемы, табл.

3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск.ГГос. ун-т им М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. Вып. II :Неприкладные искусства. – 2006. – 213 с. : ил.

4. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. Гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. – Вып. III : Прикладные искусства. – 2007. – 199 с. : ил.

5. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций: учебное пособие / Мечковская Н.Б. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

6. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года: [учебно-справочное издание] / Г. Г. Почепцов. – М. : Лабиринт, 1998. – 333 с.

7. Семиотика и авангард: антология / ред.-сост. Ю. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Степанова. – М. : Акад. Проект : Культура, 2006. – 1167 с. : ил.

8. Тарасенко, В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / В. В. Тарасенко ; авт. предисл. Ю. С. Степанов ; Рос. акад. наук. – М. : URSS, 2009. – 228 с. : ил.

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Базы данных ИНИОН РАН. Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php.
2. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
3. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
4. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционная система.
2. Пакет офисных программ.
3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.
5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

1. База «Яндекс».
2. Поисковая система «Яндекс».
3. Поисковая система «Google».

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 50 мест, стул ученический – не менее 50 мест), доской меловой, флипчартом, компьютером, монитором, web-камерой, интерактивной доской, проектором, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол учительский, стул, стеллаж) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), мольбертами, телевизором на передвижной стойке, компьютером, монитором, web-камерой, рециркулятором.

Аудитория приспособлена для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

При подготовке к лекционным занятиям студент должен: изучать рекомендованную литературу и источники, работать с иллюстративным материалом и аналогами, просматривать видеофильмы.

Изучение рекомендованной литературы.

Работа с рекомендованной литературой необходима для более глубокого усвоения основ дисциплины, расширения кругозора.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.
2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.
3. Махлина, С. Т. Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 260 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14194-8 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519973.

Лекция 1

Тема 1.1. Предпосылки возникновения семиотики искусства

План:

1. Социокультурные, научные, эстетические, художественные предпосылки возникновения семиотики искусства.
2. Предмет и задачи семиотики искусства. Семиотика как особый научно-исследовательский подход. Краткая история развития семиотического подхода.
2. Понятийный аппарат семиотического подхода.
3. Природа искусства. Потребность в искусстве и художественном творчестве. Основные категории семиотического анализа искусства.
4. Радикальные изменения художественного языка XX-XXI вв. и необходимость адекватных инструментов анализа и оценки художественных произведений и арт-объектов.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.
2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.
3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006-2007. Вып. I : Основы семиотики. Семиотика искусства. – 2007. – 214 с. : схемы, табл.

4. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск.ГГос. ун-т им М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. Вып. II :Неприкладные искусства. – 2006. – 213 с. : ил.

5. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. Гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. – Вып. III : Прикладные искусства. – 2007. – 199 с. : ил.

Тема 1.2. Знаковая природа произведений искусства

План:

1. Знак и его строение.
2. Знаковые системы и конструкции.
3. Классификация знаков и знаковых систем.
4. Производные и сложные знаки.
5. Вербальные знаковые системы – естественные языки.
6. Художественные знаки.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

Лекция 2

Тема 2.1. Развитие семиотики в гуманитарном знании XX в.

План:

1. Семиотика литературы (русская «формальная школа», Р. Барт, Ж. Деррида), политическая семиология (Р. Барт), семиотика массовых коммуникаций (А.-Ж. Греймас), семиотика искусства (Ю. Кристева, У. Эко), семиотика кино (К. Метц, П. Пазолини), семиотика театра (П. Пави), психоаналитическая и педагогическая семиология (Ж. Лакан, Ж. Пиаже) и т.д.

2. Семиология Ю.М. Лотмана. Специфика «лотмановского» подхода. Анализ отдельных произведений русской литературы и искусства Ю.М. Лотманом.

2. Семиотический подход у Д.С. Лихачева. «Поэзия садов» Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода к садово-парковому искусству.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года: [учебно-справочное издание] / Г. Г. Почепцов. – М. : Лабиринт, 1998. – 333 с.

3. Семиотика и авангард: антология / ред.-сост. Ю. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Степанова. – М. : Акад. Проект : Культура, 2006. – 1167 с. : ил.

Тема 2.2. Идеи Ч.С. Пирса и их значение для развития семиотического подхода.
Тема 2.3. Семиотический треугольник» И.Г. Фреге

План:

1. Основные идеи семиотики Ч.С. Пирса.
2. Связь семиотики Ч.С. Пирса с установками философии прагматизма.
2. Понятие «знакового процесса».
3. Типология знаков и возможности ее прикладного применения в различных сферах науки и практики, включая искусство.
4. Понятия «значения» и «смысла» у И.Г. Фреге. Логическая модель знака. Структура «семиотического треугольника».
5. Логическая семантика.
6. Потенциал подхода И.Г. Фреге для семиотики искусства.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.
2. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006-2007. Вып. I : Основы семиотики. Семиотика искусства. – 2007. – 214 с. : схемы, табл.
3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск.ГГос. ун-т им М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. Вып. II :Неприкладные искусства. – 2006. – 213 с. : ил.
4. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. Гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. – Вып. III : Прикладные искусства. – 2007. – 199 с. : ил.

Лекция 3

Тема 3.1. Происхождение и сущность искусства как уникального языка.

План:

1. Искусство как элемент духовной культуры.
2. Проблема происхождения искусства (на примере изобразительного искусства).
3. Особенности художественного языка первобытности.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.
2. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2006-2007. Вып. I : Основы семиотики. Семиотика искусства. – 2007. – 214 с. : схемы, табл.
3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск.ГГос. ун-т им М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. Вып. II :Неприкладные искусства. – 2006. – 213 с. : ил.

4. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. Гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007. – Вып. III : Прикладные искусства. – 2007. – 199 с. : ил.

Тема 3.2. Этапы развития искусства как вторичной моделирующей системы

План:

1. Специфика античного искусства как вторичной моделирующей системы.
2. Символические доминанты средневекового западноевропейского искусства.
3. Символизм искусства Китая и Японии.
2. Специфика древнерусского искусства и его художественного языка.
3. Метафорический характер искусства барокко.
4. Концепты и паракатегории искусства XX века.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

2. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций: учебное пособие / Мечковская Н.Б. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

Тема 3.3. Основные этапы семиотического анализа произведения искусства

План:

1. Рассмотрение художественного произведения как знаковой системы.
2. Вычленение и расшифровка знаков произведения в их взаимосвязи.
3. Интерпретация ценностей и смыслов художественного произведения.
4. Этапы семиотического анализа художественного произведения

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Искусствометрия: методы точ. наук и семиотики: [сборник] / предисл. Ю. М. Лотмана; послесл. В. М. Петрова ; сост. И ред. Ю. М. Лотмана, В. М. Петрова. – 4-е изд. – М. : URSS, 2009. – 370 с. : ил.

3. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций: учебное пособие / Н.Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

При подготовке к практическим занятиям студент должен: осуществлять поиск информации, изучать рекомендованную литературу и источники, работать с историческими картами, заполнять таблицы, составлять схемы и писать эссе по темам курса, готовить мультимедиа презентации и доклады.

Изучение рекомендованной литературы.

Работа с рекомендованной литературой необходима для более глубокого усвоения основ дисциплины, расширения кругозора, осмысления явлений политической, экономической, социальной и культурной жизни общества.

При работе с рекомендованной литературой необходимо:

1. Выделить основные концептуальные положения, выдвинутые авторами, и провести их сравнительный анализ.
2. Сформировать собственную точку зрения на проблему, аргументировать ее, подкрепляя историческими фактами, представленными в исследованиях по данному вопросу.

Литература для подготовки к практическим занятиям дана в разделе 8 и 9 настоящей рабочей программы.

Практическое задание к зачету связано с проведением семиотического анализа произведения искусства по следующей схеме:

- Внимательно рассмотрите или прослушайте произведение дважды.
- Для расширения пространства анализа обсудите с другими людьми, узнайте, какие детали и нюансы они видят в произведении.
- Выделите основные смысловые «линии» анализа (образы, символы, сюжетные элементы, цветовые решения и т.п.).
- Уточните в специальной литературе общепринятые значения символов, образов, цветов и цветовых сочетаний.
- Сформулируйте основной вопрос или цель семиотического анализа художественного произведения (в ряде случаев это делает преподаватель).
- Напишите вводную часть своей аналитической работы, где укажите факты из жизни автора или факты создания произведения, которые представляются вам значимыми в контексте вашего изучения произведения.
- Сформулируйте гипотезу, отвечающую на вопрос исследования.
- Приведите аргументы в ее пользу. Желательна разбивка текста на абзацы: символы или образы, подтверждающие гипотезу; композиционные и технические приемы, подтверждающие гипотезу; цветовые и формальные элементы, подтверждающие гипотезу и т.п.
- Сделайте вывод о том, насколько анализ подтвердил или опроверг вашу гипотезу. Заключите работу фразой о том, что дала вам как будущему специалисту в области культуры проделанная вами работа.

Практическое занятие №1.
Знаковая природа произведений искусства

План:

1. Искусство как текст.
2. Виды знаков в художественном произведении.
3. Смысловая наполненность произведений искусства.
4. Проблема интерпретации произведений искусства.
2. Процесс интерпретации художественного произведения как задача семиотики.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.
2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.
3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.
4. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций: учебное пособие / Н.Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.
5. Семиотика и авангард : антология / ред.-сост. Ю.С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М. : Акад. Проект : Культура, 2006. – 1167 с. : ил.
6. Тарасенко, В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / В.В. Тарасенко ; авт. предисл. Ю.С. Степанов ; Рос. акад. наук. – М. : URSS, 2009. – 228 с.

Семиотический подход в зарубежном и отечественном гуманитарном знании XX в.

План:

1. Семиотика литературы (русская «формальная школа», Р. Барт, Ж. Деррида).
2. Семиотика массовых коммуникаций (А.-Ж. Греймас).
3. Семиотика искусства (Ю. Кристева, У. Эко).
4. Семиотика кино (К. Метц, П. Пазолини).
5. Семиотика театра (П. Пави).
6. Специфика семиологического подхода Ю.М. Лотмана. Анализ отдельных произведений русской литературы и искусства Ю.М. Лотманом. Развитие идей Ю.М. Лотмана представителями тартусско-московской семиотической школы.
2. Семиотический подход у Д.С. Лихачева. «Поэзия садов» Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода к садово-парковому искусству.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.
2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.
3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.
4. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учебное пособие / Н. Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

Идеи Ч.С. Пирса и их значение для развития семиотического подхода. Семиотические идеи И.Г. Фреге и их потенциал для искусства

План:

1. Основные идеи семиотики Ч.С. Пирса.
2. Связь семиотики Ч.С. Пирса с установками философии прагматизма.

3. Типология знаков и возможности ее прикладного применения в различных сферах науки и практики, включая искусство.

4. Анализ понятий «значение» и «смысл» у И.Г. Фреге.

5. Семиотический анализ на основе «семиотического треугольника» И.Г. Фреге.

6. Потенциал подхода И.Г. Фреге для семиотики искусства.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.

Происхождение искусства как языка

План:

1. Специфика художественного языка.

2. Социальная потребность в искусстве.

2. Синкретизм первобытного искусства.

3. Образы и коды первобытного искусства.

4. Обсуждение результатов анализа художеств произведений первобытного искусства.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.

4. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учебное пособие / Н. Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

Специфика символизма в западном и восточном искусстве

План:

1. Специфика символизма античного искусства и символические доминанты средневекового западноевропейского искусства.

2. Специфика символизма искусства Китая и Японии.

3. Специфика древнерусского искусства и его художественного языка.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.

4. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учебное пособие / Н. Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

Практическое занятие №2.
Эволюция художественного языка XVIII-XX вв.

План:

1. Метафорический характер искусства в Новое время.
2. Концепты и паракатегории искусства XX в.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Махлина, С. Т. Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. – 2-е изд., доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 255 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13763-7 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/519658.

3. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.

4. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учебное пособие / Н. Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

5. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года: [учебно-справочное издание] / Г. Г. Почепцов. – М. : Лабиринт, 1998. – 333 с.

6. Семиотика и авангард: антология / ред.-сост. Ю. С. Степанов [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Степанова. – М. : Акад. Проект : Культура, 2006. – 1167 с. : ил.

7. Тарасенко, В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / В. В. Тарасенко ; авт. предисл. Ю. С. Степанов ; Рос. акад. наук. – М. : URSS, 2009. – 228 с. : ил.

Семиотический анализ произведений искусства

План:

1. Семиотики художественного изображения. Специфика художественного языка живописи, графики, скульптуры, архитектуры и др.Семиотика классической, модернистской и постмодернистской архитектуры (по работам В. Алпатова, Ч. Дженкса, Н. Салингароса и др.).

2. Семиотика сада и садово-паркового искусства. Семантика сада. Символика элементов сада.

3. Художественные семиотики движений человека. Танец, игра актера, пантомима, цирк.

4. Семиотика музыки «самой загадочной и парадоксальной» (по мнению Н.Б. Мечковской).

5. Специфика художественного языка декоративно-прикладного искусства в свете соотношения традиций и новаторства. Семиотика орнамента (по работе Ю. Герчука).

Обсуждение знаков произведения искусства в их взаимосвязь (на конкретных примерах).

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.

3. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учебное пособие / Н. Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

4. 5. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года: [учебно-справочное издание] / Г. Г. Почепцов. – М. : Лабиринт, 1998. – 333 с.

5. Тарасенко, В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / В. В. Тарасенко ; авт. предисл. Ю. С. Степанов ; Рос. акад. наук. – М. : URSS, 2009. – 228 с. : ил.

Анализ семиотики современных арт-практик

План:

1. Отличие арт-практик от традиционных видов художественной деятельности.
2. Проблема профессионализма в современном искусстве.
3. Расширение спектра выразительных средств и приемов за счет информатизации.
4. Обсуждение результатов анализа влияния информатизации и виртуализации культуры на язык арт-практик.

Оборудование и материалы:

Ноутбук; мультимедийный проектор.

Литература:

1. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11201-6 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/516611.

2. Лободанов, А. П. Лекции по семиотике : в 3 вып. / А. П. Лободанов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Фак. Искусств; Каф. Семиотики и общ. теории искусства. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2006-2007.

3. Мечковская, Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: курс лекций : учебное пособие / Н. Б. Мечковская. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 426 с.

4. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года: [учебно-справочное издание] / Г. Г. Почепцов. – М. : Лабиринт, 1998. – 333 с.

5. Тарасенко, В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / В. В. Тарасенко ; авт. предисл. Ю. С. Степанов ; Рос. акад. наук. – М. : URSS, 2009. – 228 с. : ил.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Составление таблицы

Искусство – способ познания мира. Семиотический анализ произведения искусства

Фотография произведения	Анализ произведения
Художественная фотография	
Рекламный текст/видео текст	
Живописное произведение	
Музыкальное произведение	
Танцевальное произведение	

Перед началом работы с таблицей внимательно изучить приложение 7 и примеры семиотического анализа художественного произведения разных видов визуального искусства.

1. Таблица заполняется в электронном виде.
2. Для заполнения таблицы необходимо соблюдать:

– единый стиль оформления;

– единый размер шрифта (шрифт Times New Roman, размер 14 пт., межстрочный интервал 1,5);

3. В первой колонке размещается фото художественного произведения или ссылка на видео (в вариантах 2, 4, 5)
4. Колонка 2. предназначена для текста анализа произведения. Размер текста по каждому из вариантов не должен превышать 1,5-2 стр.
5. Вариант 4. (Музыкальное произведение) можно заменить на произведение ландшафтной архитектуры.
6. Вариант 5 (Танцевальное произведение) можно заменить на произведение декоративно-прикладного характера
7. Выбор произведений – произвольный.

Приложение 5

Конспектирование первоисточников

Конспектирование – это вид самостоятельной работы, представляющий собой краткое письменное изложение основных идей и положений, раскрытых в монографии, статье и др. Конспектирование осуществляется вслед за глубоким и вдумчивым прочтением первоисточника.

Требования к конспекту

Конспект должен содержать исходные данные источника, конспект которого составлен.

В нем должны найти отражение основные положения текста.

Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста.

Предусмотреть в конспекте широкие поля, чтобы в нем можно было записать незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы.

Структура конспекта

1. Название первоисточника, автор/ы, время создания произведения, краткая характеристика источника в контексте рассматриваемых вопросов и проблем.
2. Основные положения, раскрытые в тексте, характеристика терминологии,
3. Вклад автора конспектируемого первоисточника в круг проблем, которым посвящена статья (монография и т.п.).

Основные правила конспектирования:

1. Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу.
2. Выделить информативные центры прочитанного текста.
3. Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать.
4. Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста.
5. Чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста используйте разные цвета маркеров.

Для составления конспектов можно воспользоваться электронной библиотекой:

Режим доступа: http://178.75.3.95/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe**Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

LNG=&C21COM=F&I21DBN=EACU&P21DBN=EACU&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Критерии оценивания: полнота, краткость и точность изложения содержания первоисточника, тактичность и точность обращения с текстом, культура цитирования текста, наличие комментариев, оформление.

Приложение 6

Сбор иллюстративного материала для мультимедиа презентации и анализ примера искусств

Для практических (семинарских) занятий подбирается иллюстративный материал по соответствующим темам.

Рекомендации по сбору иллюстративного материала:

1. Искать по ключевым словам.
2. Заходить на сайт, где находится иллюстрация, там могут быть другие работы этого автора, которые помогут при анализе.
3. Фиксировать даты жизни художника, размер и технику выполнения работы, место хранения.
4. При сохранении и использовании, к примеру, в презентации подписывать файл фамилией художника и названием работы с указанием года ее создания.

Критерии оценивания:

- понимание задания;
- материал соответствует теме занятия и ключевым словам;
- творческий подход при подборе материала;
- логичная аргументация;
- хорошее знание теоретического материала;
- соблюдение подхода и правил семиотического анализа (приложение 7).

Приложение 7

Подготовка к проверочному тесту

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии и т.п.), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. *Закрытые задания с выбором одного правильного ответа* (один вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического материала.
2. *Закрытые задания с выбором всех правильных ответов* (предлагается несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные ответы.
3. *Открытые задания со свободно конструируемым ответом* (готовые ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста, состоящего из 6-10 заданий, отводится 15 мин. Тест считается успешно выполненным в том случае, если он правильные ответы составляют 70% от общего числа заданий.

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат. Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в ответах. Если все ошибки будут найдены и исправлены, то выставляется оценка «зачтено».

Приложение 8

Семиотический анализ

План анализа:

5. Внимательно рассмотрите или прослушайте произведение хотя бы дважды. Помните о том, что семиотический анализ предполагает рассмотрение художественного произведения как знаковой системы и исходит из положения: искусство есть язык определенного автора в определенную эпоху. Система знаков несет в себе систему значений (ценность) и передает смысл (идею, замысел, послание, художественную концепцию). Одна из исходных установок семиотического подхода: художественное произведение значимо все целиком, во всех его нюансах и деталях.
6. Для расширения пространства анализа обсудите с подругой-коллегой-близкими, узнайте, какие детали и нюансы они видят в произведении.
7. Выделите основные смысловые «линии» анализа (образы, символы, сюжетные элементы, цветовые решения и т.п.).
8. Уточните в специальной литературе общепринятые значения символов, образов, цветов и цветовых сочетаний.
9. Сформулируйте основной вопрос или цель семиотического анализа художественного произведения (в ряде случаев это делает преподаватель).
10. Напишите вводную часть своей аналитической работы, где укажите факты из жизни автора или факты создания произведения, которые представляются вам значимыми в контексте вашего изучения произведения.
11. Сформулируйте гипотезу, отвечающую на вопрос исследования.
12. Приведите аргументы в ее пользу. Желательна разбивка текста на абзацы: символы или образы, подтверждающие гипотезу; композиционные и технические приемы, подтверждающие гипотезу; цветовые и формальные элементы, подтверждающие гипотезу и т.п.
13. Сделайте вывод о том, насколько анализ подтвердил или опроверг вашу гипотезу. Заключите работу фразой о том, что дала вам как будущему специалисту в области культуры проделанная вами работа.

Критерии оценивания

- Знание и понимание теоретического материала (определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; используемые понятия строго соответствуют теме; самостоятельность выполнения работы).
- Анализ и оценка информации (грамотно применяет категории анализа; умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению; диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество различных источников информации); обоснованно интерпретирует информацию; дает личную оценку проблеме).
- Построение суждений: ясность и четкость изложения; логика структурирования доказательств; выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
- Оформление работы: работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; достаточный объем иллюстративного материала.

Приложение 9

Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа состоит из двух частей.

Первая часть – два семиотических анализа (приложение 7).

1. Семиотический анализ произведения искусства (в области архитектуры, скульптуры, живописи, графики, дизайна, прикладного искусства) – на выбор.
2. Семиотический анализ рекламного продукта (рекламный ролик, фотографии), художественной фотографии, художественного фильма (мультфильма) – на выбор.

Семиотический анализ должен содержать приложения (ссылки на видео-продукт, репродукции анализируемых источников).

В анализах необходимо использовать профессиональный словарь дисциплины.

Объем каждого анализа не должен превышать 2-х страниц электронного текста.

Вторая часть выполняется в форме реферата.

Реферат – это один из видов самостоятельной научно-исследовательской работы студента, сжатое изложение основной информации на основе ее смысловой переработки. В нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение проблемных областей, умение анализировать и представлять различные точки зрения на проблему, формулировать выводы и предложения по возможному решению проблемы, навыки работы с литературными источниками.

Реферат должен содержать и концепцию авторов литературных источников, и концепцию автора реферата.

Общие требования к реферату:

1. Точность и объективность в передаче информации из литературных источников их основной мысли.
2. Полнота раскрытия темы реферата.
3. Доступность и ясность изложения.
4. Возможность составить представление:

– о мнении автора источника по рассматриваемой теме;

– о мнении автора реферата по тому же вопросу.

5. Соответствие требованиям оформления, культура цитирования, языковая грамотность.

Объем реферата до 15 страниц электронного текста.

Содержание реферата

- титульный лист;
- оглавление;
- введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая значимость). цель и задачи работы;
- обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора реферата (положительные стороны и спорные точки зрения авторов рассматриваемых произведений);
- формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему;
- выводы и предложения;
- литература (по алфавиту, согласно госту);
- приложения (анкеты, схемы, диаграммы и пр.).

Каждая глава должна содержать область выводов и переходный (логический) мостик к следующей главе. Общие выводы в конце реферата являются суммой выводов отдельных глав.

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и языком реферируемого документа.

Темы рефератов

1. Семиотика и ее значение в системе современного гуманитарного знания семиотики как науки.
2. Значение семиотики в профессиональной деятельности современного специалиста в сфере культурологии.
3. Семиотика повседневности.
4. Артефакт как объект семиотического анализа.
5. Понятие «знака» и сферы его применения.
6. Языки культуры.
7. Тексты культуры.
8. Понятие символа и его основные характеристики.
9. Символы массовой культуры.
10. Символичность искусства.
11. Конвенциональность и мотивированность в искусстве.
12. Типы знаковых систем.
13. Основные функции значения.
14. Коммуникативные модели культуры.
15. Образная природа художественно-творческого семиотического ряда.
16. Язык искусства.
17. Структура художественного текста.
18. Семиотика кино.
19. Семиотика музыки.
20. Семиотический анализ поэтического текста.
21. Изобразительное искусство как объект семиотического анализа.
22. Семиотический подход к анализу формы художественного произведения.
23. Семиотика орнаментального искусства.
24. Семиотика архитектуры.
25. Знаковые системы в сценическом творчестве.
26. Семиотика и лингвистика.
27. Семиотика и литературоведение.
28. Семиотика и психология.
29. Семиотика и психолингвистика.
30. Символика жеста.
31. Принципы интерпретации художественного текста.
32. Семиотический анализ рекламных сообщений.
33. Московско-тартуская школа и ее вклад в развитие семиотики.
34. Семиотический подход к исследованию культуры в трудах Ю.М. Лотмана.
35. Разработка семиотической проблематики в работах отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин и др.) (по выбору).
36. Исследования Ч.С. Пирса и становление семиотики как самостоятельной отрасли знания.
37. Становление и развитие семиотики в исследованиях Ч.У. Морриса.
38. Значение работ Р. Якобсона в развитии семиотики.
39. Категории и понятия семиотики в западноевропейском структурализме.
40. Идеи и подходы семиотики в философии и искусстве западноевропейского постмодерна.

Критерии оценивания реферата:

– соответствие содержания реферата заявленной тематике;

- соответствие общим требованиям написания реферата;
- соблюдение требований к оформлению реферата;
- четкая композиция и структура, глубина и полнота раскрытия содержания;
- логичность представления материала;
- представленный в полном объеме и корректно оформленный список использованной литературы;
- наличие ссылок на использованную литературу в тексте Реферата
- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и иных ошибок.

Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Екатеринбургская академия современного искусства»
(институт)

Кафедра социокультурного развития территории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины Б1.О.05.07

МОРФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)

«Руководитель в сфере культуры: ехнологии управления»

Квалификация выпускника
Бакалавр

для обучающихся заочной формы обучения

Екатеринбург
2025

Рабочая программа дисциплины с изм. и доп. составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, утв. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 532.

Разработчик(-и):

Кандидат культурологии, доцент кафедры актуальных культурных практик	В.Н. Попова
(должность, кафедра)	(И.О. Фамилия)

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социокультурного развития территории
протокол от 12.02.2026 № 6
(дата)

Заведующий кафедрой	С.В. Казакова
	(И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заведующий Библиотечно-информационным центром	С.П. Кожинова
	(И.О. Фамилия)

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины –исследование современного художественного процесса, изучение основных образов визуального искусства XX – начала XXI века, способов и форм их функционирования, а также вариантов их анализа и интерпретации.

Задачи:

– изучение основных этапов развития визуальных искусств XX-XXI веков;

– формирование представлений о культурно-историческом своеобразии современного искусства на разных этапах развития;

– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому культурному наследию, его приумножению;

– знакомство с направлениями, стилями и школами визуальных искусств XX-XXI веков;

– формирование навыков работы по интерпретации образов визуального искусства XX – начала XXI века;

– изучение современного российского и международного опыта кураторской деятельности в области актуального художественного процесса;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию, знакомство с материальными и нематериальными объектами культуры мирового уровня.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Морфология современного искусства» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

Дисциплина является частью модуляМ5. Модуль «История и теория искусств (по направлению)».

Предшествующими для освоения дисциплины «Морфология современного искусства» является дисциплина «История и теория визуальных искусств», «История», «Семиотика искусства», «Культурология». Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины:

ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности.

ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

Компетенции, формируемые в рамках изучения данной дисциплины, отрабатываются во время прохождения преддипломной практики.

1.3. Формируемые компетенции

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе	ОПК-3.6.1 -Способен учитывать многообразие достижений отечественной и	**Знать:** – структуру и внутренние связи современного искусства; – основные стилевые направления и этапы развития отечественного и мирового

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
профессиональной деятельности	мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	искусства XX – начала XXI вв.; – основные персоналии (теоретики, деятели) отечественного и мирового искусства; – исследовательские подходы к изучению современного отечественного и мирового искусства. **Уметь:** – анализировать причинно-следственные связи возникновения различных стилей в искусстве; – определять стилевые направления в современном искусстве. **Владеть**: – профессиональной терминологией; – методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-6.6.2 Способен понимать роль и значение современного искусства в историко-культурном контексте	**Знать:** – основные периоды современного искусства; – свободно ориентироваться в современном художественном и художественно-критическом дискурсе, в многообразии оценок художественной ситуации XX – начала XXI века ведущими критиками, экспертами и художниками, а также может это оценки проанализировать и предложить собственные; – основные направления и стили визуальных искусств XX-XXI веков, предпосылки, способствовавшие зарождению и развитию современного искусства; – этапы развития современного искусства в XX-XXI веках. **Уметь:** – применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа разнообразных произведений

Код и название компетенции	Код и название индикаторов достижения компетенции	Дескрипторы компетенции
		искусства XX-XXI веков; – формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию; – осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; – выявлять стилистические особенности произведений современного искусства; – давать критический анализ источников; – самостоятельно интерпретировать различные образы визуального искусства XX – начала XXI века, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы современной художественной культуры, критически и аргументированно оценивать ее. **Владеть**: – технологиями восприятия современного искусства; – основными методами анализа и интерпретации конкретных произведений искусства, музейных и выставочных проектов; – приемами ведения полемики; – основными методами анализа визуальной информации; – основными методами морфологического анализа современного искусства, некоторыми технологиями ведения полемики, профессиональной терминологией

2. Объем и виды учебной работы. График изучения дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
1. Виды и объем учебной работы (в академических часах)	
1.1. Всего часов	144
1.2. Контактная работа:	16
1.2.1. Лекции	10
1.2.2. Практические занятия	6
1.2.3. Лабораторные работы	–
1.3. Самостоятельная работа	128
1.4. Практическая подготовка	–
2. График изучения дисциплины (курс, семестр)	
2.1. Курс	4,5
2.2. Семестр (-ы) изучения	8,9

Виды и объем учебной работы, перечень контрольных мероприятий	Заочная форма обучения
2.3. Экзамен (семестр)	9
2.4. Зачет (семестр)	–
2.5. Курсовая работа (семестр)	–
2.6. Курсовая проект (семестр)	–
2.6. Контрольная работа (семестр)	9

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 1. Авангард	**4**	**2**	**–**	**27**	**33**	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
1.1. Введение. Концепт «современное искусство»	1	–	–	4	5	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
1.2. Основные направления европейского авангарда начала XX века	1	1	–	7	9	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания, заполнение таблиц
1.3. Авангардные течения в отечественном искусстве первой трети XX века	1	1	–	6	8	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания, заполнение таблиц
1.4. Реалистические тенденции в визуальных искусствах первой половины XX века	–	–	–	4	4	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
1.5. Официальное искусство тоталитарных режимов	1	–	–	6	7	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
Раздел 2. Высокий модернизм	**2**	**–**	**–**	**28**	**30**	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
2.1. Послевоенное искусство США: истоки и философская подоплека	1	–	–	14	15	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
2.2. Послевоенное европейское искусство	1	–	–	14	15	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
Раздел 3. Постмодернизм	**4**	**4**	**–**	**57**	**65**	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве	0,5	–	–	4,5	5	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания, заполнение таблиц
3.2. Моделирование современности: концептуализм, минимализм, ленд-арт	0,5	1	–	4,5	6	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
3.3. Искусство индустриально-потребительской цивилизации	0,5	1	–	7,5	9	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
3.4. Продолжая традиции абстрактного искусства	–	0,5	–	3,5	4	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания
3.5. Телесность и арт-практики энвайронментальной эстетики	–	0,5	–	2,5	3	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания, доклады, презентации
3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города	0,5	–	–	3,5	4	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практические задания, доклады
3.7. Искусство и политика, искусство и социальная критика	–	–	–	6	6	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практически задания, доклады, презентации
3.8. Искусство и	–	–	–	4	4	ОПК-3.6.1;	Практически

Наименование раздела дисциплины	Количество академических часов по видам учебных занятий по заочной форме обучения					Код индикатора компетенции	Формы текущего и промежуточного контроля
	Лекции	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа	Всего часов		
		Практические занятия	Лабораторные работы				
технология						ОПК-6.6.2	задания, презентации, эссе
3.9. Отечественное искусство второй половины XX века	–	–	–	3	3	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практически задания, доклады, презентации
3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве	1	1	–	9	11	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практически задания, доклады, презентации
3.11. Формы и способы репрезентации современного искусства	1	–	–	9	10	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Практически задания
ИТОГО:	**10**	**6**	–	**128**	**144**	ОПК-3.6.1; ОПК-6.6.2	Вопросы к экзамену, приложение 7

3.2. Содержание разделов дисциплины

№раздела	Наименование темы	Содержание темы
Раздел 1. Авангард	1.1. Введение. Концепт «современное искусство»	Классическое искусство и современное искусство: отличия и точки пересечения. Классификации искусства XX века: – авангард, модернизм, постмодернизм; – modern и contemporary. Историография истории современного искусства
	1.2. Основные направления европейского авангарда начала XX века	Фовизм (А. Матисс).Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис).Художники «парижской школы» (А. Модильяни, А. Руссо, Н. Пиросмани и др.). Экспрессионизм (объединения «Мост» и «Синий всадник», критический экспрессионизм, некооперированный

№раздела	Наименование темы	Содержание темы
		экспрессионизм). Дада («Кабаре Вольтер», Х. Балл, центры дада в Цюрихе, Берлине, Ганновере, Париже, Нью-Йорке). Футуризм (Ф. Маринетти, Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла). Сюрреализм (А. Бретон, М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее).Феномен абстрактного искусства (В. Кандинский, П. Мондриан, группа Де Стил)
	1.3. Авангардные течения в отечественном искусстве первой трети XX века	Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века. Модерн в России. Группа «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, В. Рождественский) и «Ослиный хвост». Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и Н. Гончарова). Искусство русского зарубежья: Н. Альтман, Д. Штеренберг, М. Шагал; Академия М. Васильевой; Эль Лисицкий, В. Кандинский и др. Философско-теоретические основы супрематизма: К. Малевич, И. Пуни, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова; выставка «0.10». Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников). Конструктивизм на Западе и в России. ВХУТЕМАС и Баухауз. В. Татлин, А. Родченко, Н. Габо. Конструктивизм в архитектуре: К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов, Ле Корбюзье. М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный лидер конструктивизма
	1.4. Реалистические тенденции в визуальных искусствах первой половины XX века	Реализм и его модификации: демократический, критический, социальный; натурализм; примитивизм; экспрессионизм. Особенности графики реализма в начале XX века (Ф. Валлатон, Ж. Эффель, Г. Цилле, Ф. Мазерель и др.). Живописный реализм США: творческий путь Дж. Беллоуза; группа «Восемь», или «Школа мусорного ящика»; риджионализм. Реализм К. Кельвиц. Деятельность АХРР (Ассоциация

№раздела	Наименование темы	Содержание темы
		художников революционной России): К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, И. Бродский, К. Юон
	1.5. Официальное искусство тоталитарных режимов	Историко-культурная характеристика эпохи становления и процветания тоталитарных режимов в Европе и СССР. Основные стили в тоталитарных странах: «Стальная романтика» в Германии, группа «Новеченто» в Италии, неореализм во Франции (творчество А. Фужерона). Понятие «дегенеративного искусства». Художественные и идейно-политические взгляды художников Мексики (Х. Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х. К. Ороско). Становление соцреализма в СССР
Раздел 2. Высокий модернизм	2.1. Послевоенное искусство США: истоки и философская подоплека	Абстрактный экспрессионизм: живопись действия (А. Горки, Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл). Абстрактный экспрессионизм: живопись цветового поля (М. Ротко, Б. Ньюман). Скульптура нью-йоркской школы (Л. Невельсон, Д. Смит)
	2.2. Послевоенное европейское искусство	Информель: послевоенная европейская абстракция (Вольс, Ж. Матье, Ж. Фотрие, П. Суллаж). Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура (Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. Джакометти). Оп-арт (В. Вазарели, Й. Альберс, Р. Анушкевич, Л. Нуссберг, Б. Райли)
Раздел 3. Постмодернизм	3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве	Введение. Состояние постмодерна (проблема границы между модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме стиля и периодизации)
	3.2. Моделирование современности: концептуализм, минимализм, ленд-арт	Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, Д. Хюблер, Д. Грэхем, Е. Хессе, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт, «Искусство и язык»). Ленд-арт (В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо). Минимализм как продолжение идей неутилитарного конструктивизма (Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд)
	3.3. Искусство индустриально-потребительской цивилизации	Американский ассамбляж (Р. Раушенберг, Д. Джонс). Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, Арман, Ж. Тенгли, Н. де Санфаль). Британский и американский поп-арт (Р. Хэмилтон, Э. Паолоцци, Л. Эллуэй, Р. Бэнхем, Р. Раушенберг, Дж. Джонс,

№раздела	Наименование темы	Содержание темы
		Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман). Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм (Ч. Клоуз, Д. Хансон, Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам). Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, С. Флери, А. Тер-Оганьян, В. Дубоссарский и А. Виноградов). Искусство и репрезентация (Герхард Рихтер, Томас Деманд, Филипп Лорка ди Корсия). Переосмысляя «Эффект Дюшана»: искусство и цитируемый объект (Д. Кунс, А. Макколум, Х. Стейнбах, К. Паркер)
	3.4. Продолжая традиции абстрактного искусства	Постживописная абстракция, абстракция «жесткого угла» (М. Льюис, К. Ноланд). «Процессуальное искусство» (Р. Моррис, Е. Хэссе). Органическая абстракция восьмидесятых (Р. Дэйкон, Д. Пфафф, П. Апфелбаум, Г. Рихтер)
	3.5. Телесность и арт-практики энвайронментальной эстетики	Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент (А. Капроу, Р. Уайтред, К. Хеллер, А.-С. Сиден, К. Болтански, Я. Куннелис, К. Ольденбург, Ж. Сигал, А. Капроу, Христо, Э. Кинхольц, Р. Хорн). Арте повера. Перформанс и боди-арт (Й. Бойс, «антропометрические» перформансы И. Кляйна; Л. Фонтано; «Флуксус». Боди-арт 1970-х: К. Барден, М. Абрамович, В. Аккончи, В. Пизани, Л. Онтани). Искусство и деформация (Р. Пэйн, В. Дельвоув, К. Смит). Эстетика взаимодействия (Э. Хэмильтон, Ф. Гонзалес-Торрес, Р. Тиравания)
	3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города	Сайт-специфичная скульптура и архитектурные интервенции семидесятых (Христо и Жан-Клод, Г. Матта-Кларк, А. Акок, С. Армаиани, Д. Грэхам, М. Бонвичини, Р. Вайтрэд, Т. Кавамата, А. Капур). Искусство в городе – стрит-арт (Ж. М. Баския, К. Харингтон и др.)
	3.7. Искусство и политика, искусство и социальная критика	Феминистская критика в искусстве (Д. Чикаго, А. Мендиета, Ф. Ринггол, М. Шапиро, С. Фрейзер, С. Оргел, К. Шееман). Современное искусство, постколониальная критика и деколониальныйэстезис(М. Вангечи, Д.

№раздела	Наименование темы	Содержание темы
		Антони, М. Абрамович, З. Хуан, А. Пайпер, Ш. Нешат, Я. Моримура, В. Кентридж, И. Шинобаре). Искусство и глобализация (В. Гу, До Ху Сан). Институциональная критика (А. Фрэйсер, Х. Хааке). Искусство и политика (Л. Голуб, Ф. Ботэро, М. Рослер, Х. Хааке, Ай Вэйвэй, AmnestyInternational). Искусство и травма — неоэкспрессионизм (Г. Базелитц, А. Кифер, Дж. Шнабель)
	3.8. Искусство и технология	Меди-арт и видео-арт (Н. Дж. Пайк). Искусство и видео-нарратив (М. Барни, Э.Л. Ахтила, Б. Виола). Био-арт. Искусство, природа, технология (П. Рист, А. Сонфист, М. Чин)
	3.9. Отечественное искусство второй половины XX века	Искусство 1960-х: стилевые искания. «Суровый стиль» (Н.И. Андронников, В.И. Иванов, П.Ф. Никонов, П.П. Оссовский, В.Е. Попков, Т.Т. Салахов). Искусство 1970-1980-х годов. «Бульдозерная выставка» и ее «второе рождение». Московский концептуализм: группы «Коллективные действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.), минимализм Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, группа «Мухомор» (К. Звездочетов и др.). Классики уральского искусства – В.М. Волович, М.Ш. Брусиловский, А. Антонов. Свердловский концептуализм: художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. Дьяченко). Художники-«неэкспрессионисты» (Т. Новиков, С. Бугаев-Африка). Группа «Медицинская герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн). Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и др.). Неофициальное искусство 1960-1980-х: поставангардные традиции. Коллекционеры неофициального искусства (Г. Костаки, Л. Талочкин). Андеграунд и его художественность: роль «квартирных» и «подпольных» выставок. Неофициальное искусство – андеграунд – нонконформизм. Поставангардизм Лианозовской группы (Г. Сапгир, О. Рабин, Л. Мастерков,

№раздела	Наименование темы	Содержание темы
		В. Немухин, Г. Кропивницкий и др.). Студия Элия Булютина: «теория всеобщей контактности» (Б. Жуковский, В. Преображенская). Кинетическое искусство, группа «Движение» (Ф. Инфанте, Л. Нусберг). Метафизическая живопись: творчество Д. Краснопевцева, А. Харитонова, Б. Свешникова, О. Целкова, В. Сидура
	3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве	Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве: Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. Булгакова, Н. Нестерова. Неофициальное искусство: группа «Митьки» (Ленинград) и объединение «Картинник» (Свердловск). Инсталляции И. Кабакова, Д. Пригова. Акционизм: творчество О. Кулика, В. Мамышева, А. Тер-Оганяна, А. Шабурова
	3.11. Формы и способы репрезентации современного искусства	Специфика экспозиционной деятельности в России и на Западе. Государственные музеи: специфика работы с современным искусством (Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; Русский музей, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Музей Д'Орсе, Лувр, Париж; Музей Людвига, Кельн; Музей Метрополитен, Нью-Йорк и др.). Музеи современного искусства: особенности экспозиционной детальности (Гараж, Винзавод, МоМА, Москва; Центр Жоржа Помпиду, Париж; МоМА, Нью-Йорк и др.)

Тематика лекций, практических работ, лабораторных работ и самостоятельных работ представлена в приложениях 1-6.

3.4. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются следующие педагогические технологии: интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей, опора на результаты научных исследований, схемы, таблица, технологию «Дебаты», для развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Подобные технологии используются для лиц с ОВЗ.

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Критерии оценки сформированности компетенций для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	**Имеет представление:** – о структуре и внутренних связях современного искусства; – об основных стилевых направлениях и этапах развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – об основных персоналиях (теоретиках, деятелях) отечественного и мирового искусства; – об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства	**Знает:** – структуру и внутренние связи современного искусства; – основные стилевые направления и этапы развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – основные персоналии (теоретики, деятели) отечественного и мирового искусства; исследовательские подходы к изучению современного отечественного и мирового искусства	**Имеет глубокие знания:** – о структуре и внутренних связях современного искусства; – об основных стилевых направлениях и этапах развития отечественного и мирового искусства XX – начала XXI вв.; – об основных персоналиях (теоретиках, деятелях) отечественного и мирового искусства; об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства
	Умеет: – с помощью формулировать собственную позицию; – с помощью применятьметод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры	**Умеет:** – формулировать собственную позицию; – применять метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры	**Умеет:** – подробно формулировать собственную позицию; – эффективно применяет метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры
	Владеет: – слабо профессиональной терминологией; – базовыми методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также	**Владеет:** – профессиональной терминологией; – методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных	**Владеет:** – осознанно профессиональной терминологией; – сложными методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков	гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков	методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ художников XX-XXI веков
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	**Имеет представление:** – об основных стилевых направлениях и этапах развития современного искусства; – об основных деятелях отечественного и мирового искусства; – об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства	**Знает:** – структуру и современного искусства; – основные стилевые направления и этапы развития современного искусства; – основные персоналии (теоретики, деятели) отечественного и мирового искусства; – исследовательские подходы к изучению современного отечественного и мирового искусства	**Имеет глубокие знания:** – о структуре и внутренних связях современного искусства; – об основных стилевых направлениях и этапах развития современного искусства; – об основных персоналиях (теоретиках, деятелях) отечественного и мирового искусства; – об исследовательских подходах к изучению современного отечественного и мирового искусства
	Умеет: – формулировать собственную позицию с помощью преподавателя	**Умеет:** – формулировать собственную позицию; – применять метод анализа социально-значимых аспектов современного искусства	**Умеет:** – подробно и внятно формулировать собственную позицию; – эффективно применять метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современного искусства
	Владеет: – слабо профессиональной терминологией;	**Владеет:** – профессиональной терминологией; – методами анализа	**Владеет:** – осознанно профессиональной терминологией;

Код компетенции	Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения основной образовательной программы высшего образования и шкала оценивания		
	Пороговый (удовлетворительно) 55-70 баллов	**Базовый (хорошо) 71-85 баллов**	**Повышенный (отлично) 86-100 баллов**
	– отдельными методами анализа современного искусства	и интерпретации работ современных художников	– сложными методами историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа, а также методами различных гуманитарных наук при осуществлении анализа и интерпретации работ современных художников

4.2. Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам темы

Примерные контрольные вопросы и задания для текущего контроля по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.6.1; -Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	3.1; 3.2; 3.10	*Практическое задание:* Опираясь на материал лекции и иллюстративный материал, сделайте анализ концептуальных основ постмодернистского подхода в искусстве. Анализ сдается в форме эссе
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись,	ОПК-6.6.2 -Способен понимать роль и значение современного искусства в историко-культурном контексте	1.2-1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.10	*Практическое задание:* Подготовьте доклад о развитии одного из направлений в искусстве XX-XXI века. В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте			

Примерные контрольные вопросы и задания для оценки самостоятельной работы студентов по дисциплине

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	ОПК-3.6.1 -Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	Все	Задания находятся в приложении: 4, 5, 6, 9,10, 11
ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	ОПК-6.6.2 -Способен понимать роль и значение современного искусства в историко-культурном контексте	Все	Задания находятся в приложении: 4, 5, 6, 9,10, 11

По остальным темам результаты самостоятельной работы проверяются в рамках текущего контроля на практических занятиях.

Примерные контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «Морфология современного искусства» может проводиться в двух вариантах:

– в форме устного опроса (по экзаменационным билетам).Во время ответа обучающийся должен продемонстрировать не только теоретические знания, но и проиллюстрировать свой ответ примерами современного искусства, которые обсуждались во время работы в течение семестра, проанализировать их, а также привести примеры, изученные в процессе самостоятельной работы;

– в форме представления результатов практического задания (содержание практических заданий приведено в приложении 7).

Вопросы к экзамену

1. Рождение авангарда и высокого модернизма в искусстве XIX века.
1. Фовизм: программа, представители.
2. Немецкий экспрессионизм и его основные художественные объединения: «Мост» в Дрездене (Э. Кирхнер, Э. Геккель, Э. Нольде, К. Шмитт-Роттлюф и др.) и «Голубой всадник» в Мюнхене (В. Кандинский, А. Явленский, Ф. Марк, А. Маке и др.).
3. Дада и три его основных центра: литературно-художественная группа в Цюрихе («Кабаре Вольтер», Х. Балл, Г. Арп и др.), Берлинская группа (Р. Хаусман, Х. Хех, К. Швиттерс, О. Дикс и др.), «Нью-Йоркские дадаисты» (М. Дюшан, Ф. Пикабиа и др.).
4. Развитие сюрреализма (манифесты А. Бретона, художники М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее).
5. Зарождение кубизма в мастерских Бато-Лавуар (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис и др.) и Де Пюто (Ф. Леже и др.).
6. Значение П. Пикассо в искусстве XX века.
7. Футуризм (манифесты Ф. Маринетти, творчество Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла и др.).
8. Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века.
9. Беспредметное искусство: версии отечественных и западных художников первой половины XX века.
10. Рождение супрематизма. Философско-теоретические основы супрематизма. Творчество К. Малевича, И. Пуни, О. Розановой, Л. Поповой, Н. Удальцовой и др. Выставка «0.10». Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников). Театральные работы («Победа над солнцем»).
11. Конструктивизм на Западе и в России.
12. ВХУТЕМАС и Баухауз. Творчество В. Татлина, А. Родченко, Н. Габо.
13. Деятельность архитекторов-авангардистов: К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов, Ле Корбюзье. М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный лидер конструктивизма.
14. Абстрактный экспрессионизм Нью-Йоркской школы (А. Горки, Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл, М. Ротко, Б. Ньюман и др.).
15. Влияние идей экзистенциализма на развитие абстрактного экспрессионизма.
16. Глобализм и поиск универсального языка как модернистские интенции. Позиция К. Гринберга.
17. Минимализм как продолжение идей неутилитарного конструктивизма. Художники-минималисты Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд.
18. Ленд-арт как арт-практика. Представители: В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо, Ч. Дженкс.
19. Концептуализм как попытка синтезировать науку, философию и арт-деятельность. Идеологи и главные представители: Д. Грэхем, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт.

20. Основатель концептуального искусства Джозеф Кошут и его статья «Искусство после философии» (1969).

21. Искусство индустриально-потребительской цивилизации: поп-арт. Поп-арт в США и его представители Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман и др.

22. К. Гринберг «Авангард и кич».

23. Послевоенная европейская абстракция: ташизм, информель.

1. Послевоенная европейская фигуративная живопись: Френсис Бэкон.

24. Нуво-реализм в послевоенной Европе.

25. Общая характеристика развития искусства в XX веке: культурно-историческая характеристика XX века, глобальные метаморфозы культуры.

26. Авангард и высокий модернизм: характеристика понятий, особенности явлений (на примере визуальных искусств).

27. Постмодернизм: характеристика понятия, особенности явления (на примере визуальных искусств).

28. Феномен «анархитектуры».

29. Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент, перформанс и боди-арт.

30. Эстетика взаимодействия: Феликс Гонзалес-Торрес, Риркрит Тиравания.

31. Феминистская критика в искусстве.

32. Современное искусство, постколониальная критика и деколониальный эстезис.

33. Искусство и политика: Марта Рослер, Ханс Хааке, Ай Вэйвэй.

34. Искусство новых медиа: меди-арт и видео-арт.

35. Отечественное искусство 1960-х годов: стилевые искания. Противостояние официального и нонконформистского искусства: «суровый стиль» — концептуализм.

36. Искусство 1970–1980-х годов. «Бульдозерная выставка».

37. Московский концептуализм: группы «Коллективные действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.).

38. Минимализм Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, группа «Мухомор» (К. Звездочетов и др.).

39. Свердловский концептуализм: художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, В. Дьяченко).

40. Художники-«неэкспрессионисты» (Т. Новиков, С. Бугаев-Африка).

41. Группа «Медицинская герменевтика» (Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн).

42. Соц-арт и его взаимосвязь с поп-артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, А. Косолапов и др.).

43. Современные арт-практики освоения публичных городских пространств: стрит-арт и уличное искусство.

44. Институциональное устройство современной художественной сцены: основные институции и варианты их взаимодействия.

Пример экзаменационного билета:

1. Общая характеристика развития искусства в XX веке: культурно-историческая характеристика XX века, глобальные метаморфозы культуры.

2. Современные арт-практики освоения публичных городских пространств: стрит-арт и уличное искусство.

Критерии оценивания заданий на промежуточную аттестацию

От «27» до «30» баллов

Имеет глубокие знания:

– о содержании основных периодов современного искусства,

– свободно ориентируется в современном художественном и художественно-критическом дискурсе, в многообразии оценок художественной ситуации XX – начала XXI века ведущими критиками, экспертами и художниками, а также может это оценки проанализировать и предложить собственные;

– об основных направлениях и стилях визуальных искусств XX-XXI веков, предпосылках, способствовавших зарождению и развитию современного искусства, этапах развития современного искусств в XX-XXI веках.

Умеет:

– применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа разнообразных произведений искусства XX-XXI веков;

– формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию;

– осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;

– выявлять стилистические особенности произведений современного искусства;

– давать критический анализ источников; на высоком профессиональном уровне владеет технологиями восприятия современного искусства;

– самостоятельно интерпретировать различные образы визуального искусства XX – начала XXI века, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы современной художественной культуры, критически и аргументированно оценивать ее;

Владеет:

– фактическим материалом по основным периодам современного искусства;

– методами анализа и интерпретации конкретных произведений искусства, музейных и кураторских выставочных проектов;

– приемами ведения полемики;

– основными методами анализа визуальной информации, полученной из разных источников;

– свободно ориентируется в многообразии направлений визуальных искусств и арт-практиках XX – начала XXI века, на высоком профессиональном уровне владеет основными понятиями, составляющими дискурс современного искусства, имеет глубокие знания о специфике различных видов искусств;

– на высоком профессиональном уровне разнообразными методами морфологического анализа современного искусства, технологиями ведения полемики и профессиональной терминологией.

Материал усвоен в полном объеме, без существенных пробелов и ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания об этапах и ключевых направлениях развития современного искусства, в ответе студент проявляет умение доказательно объяснять факты и явления, дискуссионные проблемы. Ответ подкрепляется примерами из исторических источников и профессиональной литературы. В ответе студента прослеживаются знания о социально-значимых процессах развития искусства. Ответ обучающегося логически выстроен, речь грамотная, студент осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию. Аргументировано излагает и отстаивает собственную точку зрения по вопросам формирования и развития искусства.

От «20» до «26» баллов

Знает:

– основные направления и стили визуальных искусств XX-XXI веков, предпосылки, способствовавшие зарождению и развитию современного искусства, этапы развития современного искусства в XX-XXI веках.

– основные периоды современного искусства; имеет общие представления об интерпретации художественной ситуации XX – начала XXI века теоретиками и практиками

художественного сообщества (историками искусства и культуры, философами, социологами, арт-критиками, художниками);

– несколько оценок художественной ситуации XX – начала XXI века ведущими критиками;

– основные направления и школы визуальных искусств и арт-практик XX-XXI веков, специфику различных видов искусств; основные понятия, составляющие дискурс современного искусства;

Умеет:

– применять методы историко-сравнительного анализа, компаративистского и других подходов искусствоведения и гуманитарных наук при осуществлении художественного анализа отдельных произведений искусства XX-XXI веков;

– формулировать и аргументировать свою позицию; осуществлять поиск информации и критики источников, выявлять основные стилистические особенности современного искусства;

– интерпретировать различные базовые образы визуального искусства XX – начала XXI века, анализировать социально-значимые аспекты и проблемы современной художественной культуры, аргументировано представлять результаты анализа произведений современного искусства;

Владеет:

– технологиями восприятия современного искусства;

– основными методами анализа и интерпретации конкретных произведений искусства, музейных и выставочных проектов;

– приемами ведения полемики;

– основными методами анализа визуальной информации;

– владеет основными методами морфологического анализа современного искусства, некоторыми технологиями ведения полемики, профессиональной терминологией.

Обучающимся в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение материала недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания. В ответе студент приводит точки зрения на проблему.Ответ обучающегося логически выстроен, речь грамотная (речевые ошибки единичны), студент осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные преподавателями вопросы. Может изложить собственную точку зрения по ряду спорных вопросов развития искусства.

От «10» до «19» баллов

Имеет представление:

– о художественной ситуации XX – начала XXI века, основных направлениях, стилях, этапах развития, причинах и предпосылках зарождения и развития визуальных искусств XX-XXI веков;

– о специфике различных видов искусств;

– о критике источника, применяет один-два метода историко-сравнительного анализа, стилистического и художественного анализа при интерпретации работ художников XX-XXI веков.

– об отдельных направлениях и школах визуальных искусств, арт-практик XX-XXI веков;

– об отдельные понятиях, составляющих дискурс современного искусства;

– испытывает значительные трудности при интерпретации различных образов визуального искусства XX – начала XXI века, представлении анализа произведений современного искусства;

Умеет:

– формулировать собственную позицию;

– применяет один метод анализа социально-значимых аспектов и проблем современной художественной культуры;

Владеет:

– основными технологиями, а также некоторыми методами анализа и интерпретации произведений искусства, музейных и выставочных проектов;

– отдельными методами морфологического анализа современного искусства,

– некоторыми технологиями ведения полемики, профессиональной терминологией.

Обучающийся знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном воспроизведении, в усвоении материала допускаются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, речь бедная, ответ не подкреплен точками зазрения авторов. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и профессиональной терминологии. Испытывает трудности при ответе на вопросы преподавателя.

От «0» до «9» баллов

Компетенции не сформированы. Обучающимся не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления об изучаемом материале. Ответ не подкреплен первоисточниками и точками зрения автора по излагаемой проблеме. В ответе обучающегося не прослеживаются междисциплинарные связи. Отрывочные теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Обучающийся не владеет научной и профессиональной терминологией.

Код компетенции	**Код индикатора компетенции**	**Номер темы**	**Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции**
ОПК-3 – Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6 – Способен понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство,	ОПК-3.6.1 -Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности ОПК-6.6.2 -Способен понимать роль и значение современного искусства в историко-культурном контексте	Все	Любой вопрос из списка выше

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Номер темы	Примерные вопросы и задания для оценки сформированности компетенции
литература) в историко-культурном контексте			

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности компетенции

№ п/п	Виды деятельности	Количество баллов	
		минимум	максимум
–	Выступление на практическом занятии, участие в дискуссии	12	18
–	Подготовка доклада	1	3
–	Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)	5	5
–	Заполнение таблицы	2	6
Итого: Внутрисеместровый контроль 1		*20*	*32*
9.	Выступление на практическом занятии, участие в дискуссии	14	18
10.	Подготовка доклада	1	3
11.	Написание эссе	3	5
12.	Подготовка выступления по теме с использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)	2	5
13.	Написание и проведение экскурсии	5	7
Итого: Внутрисеместровый контроль 2		*45*	*70*
Промежуточная аттестация: Экзамен		10	30
ВСЕГО:		**55**	**100**

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

№ раздела	Виды самостоятельной работы	Кол-во часов	Баллы
	Подготовка к практическим занятиям	42	
	Подготовка доклада	10	
	Подготовка мультимедиа презентации	8	
	Подготовка эссе	8	
	Подготовка самостоятельной работы	10	
	Работа с таблицей	6	
	Подготовка к экзамену	35	
Итого:		**119**	

5.3. Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа по дисциплине «Морфология современного искусства» состоит из заполнения таблиц. Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Задания для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению смотреть в приложении 10.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. –(Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

б) дополнительная литература, в том числе периодические издания

1. Александр Веснин и конструктивизм : живопись, театр, архитектура, рисунок, книжная графика, оформление праздников / С. О. Хан-Магомедов ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук (РААСН). – М. : Архитектура-С, 2007. – 412 с.

2. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – нач. XXI в. / Екатерина Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 487 с.

3. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству: пер. с англ. / Э. Демпси ; пер., авт. предисл. В. Крючкова ; пер. Е. Чура ; ред. Н. Ракова. – М. : Искусство-XXI век, 2008. – 303 с.

4. Егорова, А. А. Арт-рынок в разрезе: теория, исторические трансформации и современность / А. А. Егорова. – Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2014. – 152 с.

5. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи / сост. Е. В. Иванова ;конс. А. А. Красновский. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 599 с.

6. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство: учебник / И. Э. Кашекова. – М. : Академический проект, 2009. – 854 с.

7. Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – М. : Академический проект, 2005. – 445 с.

8. Мизиано, В. Пять лекций о кураторстве / В. Мизиано. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. – 256 с.

9. Мировая художественная культура: в 4 т. – СПб. [и др.] : Питер, 2006-2009. – Т. IV. – кн. 2 : XX век. Кино, театр, музыка / Л. М. Баженова [и др.]. – 2009. – 426 с.

10. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура : учебное пособие / О. В. Орельская. – М. : Академия, 2006. – 268 с.

11. Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. – 3-е изд., доп. – Р.-н/Д : Феникс, 2006. – 507 с.

12. Полный справочник по всей мировой культуре и искусству: [Древний Восток, Античный мир, Средневековье, Возрождение, Новое время] / [авт.-сост. М. В. Адамчик]. – Минск : Харвест, 2010. – 511 с.

13. Рид, Г. Краткая история современной живописи = The consizehistoryofmodernpainting / Г. Рид ; [пер. с англ.: Т. Боднарук]. – М. : Искусство-XXI век, 2009. – 319 с.

14. Родькин, П. Е. Футуризм и современное визуальное искусство / П. Е. Родькин. – М. : Совпадение, 2006. – 254 с.

15. Сальникова, Е. В. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты / Е. В. Сальникова ; Гос. ин-т искусствознания. – 2-е изд. – М. : URSS, 2010. – 471 с.
16. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М. : Гардарики, 2006. – 395 с.
17. Сурина, М. О. Цвет и символ, в искусстве, дизайне и архитектуре: учебное пособие / М. О. Сурина. – 2-е изд., изм. и доп. – М. ; Р.-н/Д : МарТ, 2006. – 151 с.
18. Успенский, А. Между авангардом и соцреализмом : из истории советской живописи 1920-1930-х годов / А. Успенский. – М. : Искусство-XXI век, 2011. – 327 с.
19. Хан-Магомедов, С. О. Константин Мельников / С. О. Хан-Магомедов. – М. : Архитектура-С, 2006. – 296 с. : ил.
20. Хан-Магомедов, С. О. Рационализм (рацио-архитектура) – «формализм» / С. О. Хан-Магомедов ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук. – М. : Архитектура-С, 2007. – 496 с.
21. Шестаков, В. П. История истории искусства : от Плиния до наших дней: учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федерал. агентство по культуре и кинематографии РФ, Рос. ин-т культуры. – М. : URSS : [ЛКИ, 2008]. – 304 с.
22. Якимович, А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930-1990 / А. Якимович ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории искусств. – М. : Искусство-XXI век, 2009. – 463 с.
23. Яковлева, Н. Я. Анализ и интерпретация произведения искусства : художественное сотворчество : учебное пособие / Н. А. Яковлева и др. ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. : Высшая школа, 2005. – 551 с.
24. In transition Russia 2008: [каталог выставки]. – [М.] ; [Екатеринбург] : [Б. и.], 2008. – 355 с.
25. Zeiger, Mimi. New Museums : contemporary museum architecture around the wogld / M. Zeiger. – New York : [Б. и.], 2005. – 208 p.

7. Перечень ресурсов в сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины, в том числе профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Базы данных ИНИОН РАН. Режим доступа: http://www.inion.ru/index6.php.
2. Грамота.Ру – справочно-информационный портал. Режим доступа: http://www.gramota.ru/.
3. НИЦ Информкультура (Научно-информационный центр по культуре и искусству). Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/.
4. НЭБ ELIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
5. РУБРИКОН – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. Режим доступа: http://www.rubricon.com/.
6. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
7. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

Все ресурсы профессиональных баз и информационных справочных систем, адаптированы для лиц с ОВЗ.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

8.1. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Операционнаясистема.
2. Пакетофисных программ.

3. Программа для чтения pdf файлов.
4. Антивирусная программа.
5. Браузер.
6. Программа для воспроизведения мультимедиа файлов.

8.2. Перечень информационно-справочных систем

1. НЭБ ELIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/.
2. ЭБС Издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
3. ЭБС Издательства «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса, в том числе наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

Для проведения дисциплины необходимо:

1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол письменный угловой, стул) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 50 мест, стул ученический – не менее мест), доской меловой, флипчартом, компьютером, монитором, web-камерой, интерактивной доской, проектором, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная мебелью для преподавателя (стол угловой, стул, пианино) и мебелью для обучающихся (стол ученический – не менее 25 мест, стул ученический – не менее 25 мест), доской ученической, рециркулятором.

Имеется возможность подключения оборудования для слабослышащих и слабовидящих.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, для дистанционного обучения с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основе предоставленного обучающимся заключения психолого-медико-педагогической комиссии с обязательным указанием:

– рекомендуемой учебной нагрузки обучающегося (количество часов в день, неделю);

– необходимости создания технических условий для обучающегося с перечнем таких условий;

– необходимости сопровождения и (или) присутствия родителей (законных представителей) обучающегося во время проведения занятий;

– необходимости организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, специалистов и допустимой нагрузки.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ при необходимости может быть создан адаптированный фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение ими запланированных в

основной профессиональной образовательной программе высшего образования результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ОПОП ВО.

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Приложение 1

Планы лекционных занятий

Лекция 1

Раздел 1. Авангард. Тема 1.1. Введение. Концепт «современное искусство»

План:

1. Классическое искусство и современное искусство: отличия и точки пересечения.
2. Классификации искусства XX века: авангард, модернизм, постмодернизм; modern и contemporary.
3. Историография истории современного искусства.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.
2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 1.2. Основные направления европейского авангарда начала XX века

План:

1. Фовизм (А. Матисс). Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис).
2. Художники «парижской школы» (А. Модильяни, А. Руссо, Н. Пиросмани и др.).
3. Экспрессионизм (объединения «Мост» и «Синий всадник», критический экспрессионизм, некооперированный экспрессионизм).
4. Дада («Кабаре Вольтер», Х. Балл, центры дада в Цюрихе, Берлине, Ганновере, Париже, Нью-Йорке).
5. Футуризм (Ф. Маринетти, Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла).
6. Сюрреализм (А. Бретон, М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее).
7. Феномен абстрактного искусства (В. Кандинский, П. Мондриан, группа Де Стил).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.
2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 1.3. Авангардные течения в отечественном искусстве первой трети XX века

План:

1. Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века. Модерн в России. Группа «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, В. Рождественский) и «Ослиный хвост».
2. Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и Н. Гончарова).
3. Искусство русского зарубежья: Н. Альтман, Д. Штеренберг, М. Шагал; Академия М. Васильевой; Эль Лисицкий, В. Кандинский и др.
4. Философско-теоретические основы супрематизма: К. Малевич, И. Пуни, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова; выставка «0.10».
5. Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников).

6. Конструктивизм на Западе и в России. ВХУТЕМАС и Баухауз. В. Татлин, А. Родченко, Н. Габо.

7. Конструктивизм в архитектуре: К. Мельников, братья Веснины, И. Леонидов, Ле Корбюзье.

8. М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный лидер конструктивизма.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 1.5. Официальное искусство тоталитарных режимов

План:

1. Историко-культурная характеристика эпохи становления и процветания тоталитарных режимов в Европе и СССР.

2. Основные стили в тоталитарных странах: «Стальная романтика» в Германии, группа «Новеченто» в Италии, неореализм во Франции (творчество А. Фужерона). Понятие «дегенеративного искусства».

3. Художественные и идейно-политические взгляды художников Мексики (Х. Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х. К. Ороско).

4. Становление соцреализма в СССР.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Лекция 2-3

Раздел 2. Высокий модернизм. Тема 2.1. Послевоенное искусство США: истоки и философская подоплека

План:

1. Абстрактный экспрессионизм: живопись действия (А. Горки, Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл).

2. Абстрактный экспрессионизм: живопись цветового поля (М. Ротко, Б. Ньюман).

3. Скульптура нью-йоркской школы (Л. Невельсон, Д. Смит).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 2.2. Послевоенное европейское искусство

План:

1. Информель: послевоенная европейская абстракция (Вольс, Ж. Матье, Ж. Фотрие, П. Суллаж).

2. Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура (Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. Джакометти).

3. Оп-арт (В. Вазарели, Й. Альберс, Р. Анушкевич, Л. Нуссберг, Б. Райли).

4. Раздел 3. Постмодернизм. Тема 3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве

5. Состояние постмодерна (проблема границы между модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме стиля и периодизации).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Лекция 4-5

Тема 3.1. Постмодернизм и попытки его осмысления в философии и в искусстве

План:

1. Введение.

2. Состояние постмодерна (проблема границы между модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о проблеме стиля и периодизации).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 3.2. Моделирование современности: концептуализм, минимализм, ленд-арт

План:

1. Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, Д. Хюблер, Д. Грэхем, Е. Хессе, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт, «Искусство и язык»).

2. Ленд-арт (В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, Христо).

3. Минимализм как продолжение идей неутилитарного конструктивизма (Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 3.3. Искусство индустриально-потребительской цивилизации

План:

1. Американский ассамбляж (Р. Раушенберг, Д. Джонс).

2. Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, Арман, Ж. Тенгли, Н. де Санфаль).

3. Британский и американский поп-арт (Р. Хэмилтон, Э. Паолоцци, Л. Эллуэй, Р. Бэнхем, Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман).

4. Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм (Ч. Клоуз, Д. Хансон, Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам).

5. Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, С. Флери, А. Тер-Оганьян, В. Дубоссарский и А. Виноградов).

6. Искусство и репрезентация (Герхард Рихтер, Томас Деманд, Филипп Лорка ди Корсия).

7. Переосмысляя «Эффект Дюшана»: искусство и цитируемый объект (Д. Кунс, А. Макколум, Х. Стейнбах, К. Паркер).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 3.6. Арт-практики в освоении публичного пространства города

План:

1. Сайт-специфичная скульптура и архитектурные интервенции семидесятых (Христо и Жан-Клод, Г. Матта-Кларк, А. Акок, С. Армаиани, Д. Грэхам, М. Бонвичини, Р. Вайтрэд, Т. Кавамата, А. Капур).

2. Искусство в городе – стрит-арт (Ж. М. Баския, К. Харингтон и др.).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 3.10. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве

План:

1. Постмодернистские тенденции в официальном отечественном искусстве: Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. Булгакова, Н. Нестерова.

2. Неофициальное искусство: группа «Митьки» (Ленинград) и объединение «Картинник» (Свердловск).

3. Инсталляции И. Кабакова, Д. Пригова.

4. Акционизм: творчество О. Кулика, В. Мамышева, А. Тер-Оганяна, А. Шабурова.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 3.11. Формы и способы репрезентации современного искусства

План:

1. Специфика экспозиционной деятельности в России и на Западе.
2. Государственные музеи: специфика работы с современным искусством (Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; Русский музей, Эрмитаж, Санкт-Петербург; Музей Д'Орсе, Лувр, Париж; Музей Людвига, Кельн; Музей Метрополитен, Нью-Йорк и др.).
3. Музеи современного искусства: особенности экспозиционной детальности (Гараж, Винзавод, МоМА, Москва; Центр Жоржа Помпиду, Париж; МоМА, Нью-Йорк и др.).

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.
2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Приложение 2

Планы практических (семинарских) занятий

Подготовка обучающегося к практическому занятию предполагает работу с обязательными и рекомендованными источниками, однако самостоятельный поиск информации приветствуется.

Работа с рекомендованной литературой необходима для системного и целостного освоения базовых знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного освоения курса «Морфология современного искусства», расширения профессиональных и личностных горизонтов, формирования и укрепления навыков аналитического мышления и критического осмысления как системы актуальных художественных практик XX–XXI веков, так и отдельных ее проявлений.

Работа с литературой предполагает выполнение следующих действий:

1. Выделить основные концептуальные положения по рассматриваемому вопросу, выдвинутые авторами;
2. Провести сравнительный анализ полученной информации с целью выявления многообразия существующих подходов и точек зрения;
3. Сформулировать собственную точку зрения, аргументировать ее, подкрепляя историческими фактами, представленными в исследованиях по данному вопросу.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы см. в п. 8.

Критерии оценки ответов на практическом занятии:

1. Активная работа в течение практического занятия;
2. На каждый пункт плана практического занятия дается развернутый ответ;
3. Ответ логичен, выводы аргументированы;
4. Речь логически выстроена, грамотна, обучающийся осмыслено использует в суждениях научную и профессиональную терминологию;
5. Изложение своей точки зрения по изучаемой проблеме, которая подкрепляется примерами из источников и литературы.

Практическое занятие №1. Тема 1.2. Авангард: революция в искусстве

План:

1. Диверсификация ролей художника и стратегий взаимоотношений с визуальной реальностью (политической и социокультурной), профессиональным художественным сообществом, публикой.
2. Новое понимание сущности художественной деятельности как креативного процесса производства новой образности (на примере арт-практики Пабло Пикассо и кубизма).
3. Художники-визионеры, или Искусство производства будущего (на примере манифестов и текстов мастеров авангарда — футуристов, дадаистов, конструктивистов).
4. Марсель Дюшан и новое понимание сущности художника как инноватора.
5. Реди-мейд: «Что такое искусство?» после реди-мейда: институциональная теория искусства.
6. Проблема подлинности и авторства в искусстве авангарда.
7. «Производственное искусство».

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Практическое занятие №2. Тема 3.2. Готовый объект в постмодернистских арт-практиках.Трансформация реди-мейда

План:

1. Марсель Дюшан и его вклад в зарождение реди-мейда.
2. «Готовый объект» в арт-практиках авангарда и постмодернизма: сравнительный анализ.
3. «Готовый объект» в арт-практиках модернизма и постмодернизма: общее и особенное.
4. Сравнительный анализ реди-мейдов на примере творчества Шери Левин, Алана Макколума.
1. «Живое и мертвое» в арт-практике И. Бойса и Джеффа Кунса.
2. «Готовый объект» в искусстве и дизайне: общее и особенное.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.
2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Практическое занятие №3. Тема 3.3. Перформативные арт-практики в современном искусстве

План:

1. Перформанс и его истоки.
2. Перформативные арт-практики авангарда.
3. Перформативные арт-практики высокого модернизма и постмодернизма: общее и особенное.
4. Перформанс и хэппенинг: общее и особенное.
1. Телесность в контексте перформативных арт-практик XX-XXI веков.
2. Эстетика взаимодействия: новый формат коммуникации «художник – зритель».
3. Перформативные арт-практики в искусстве современного Екатеринбурга.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.
2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Тема 3.5. Формы и способы репрезентации современного искусства

План:

1. Институциональное функционирование мира современного искусства: традиционные и новые формы презентации произведений искусства (музей, арт-рынок, институт кураторства, художественный вуз). Галереи и кураторы. Стратегии репрезентации современного искусства. Цены и ценности.

2. Роль арт-критики в системе искусства. Искусствознание. Философия и теория искусства. Арт-журналистика. Место и роль арт-критики сегодня.

3. Самомузеефикация авангарда. Исторические трансформации музея современного искусства. Архитектура. Новые функции и стратегии.

4. Трансформации концепций международных выставок. Мультикультурализм. Искусство в ситуации глобализации.

5. Искусство на рынке и рынок искусства. Национальный и международный рынок.

6. Коллекционирование современного искусства. Теории архивации. Новые функции символических ценностей.

7. Феномен художественной самоорганизации.

Оборудование и материалы:

Мультимедийный проектор.

Литература:

1. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. – 2-е изд. – М. : Издательство «Юрайт», 2022. – 133 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11740-0 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/495670.

2. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – М. : Издательство «Юрайт», 2023. – 388 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06170-3 // Образовательная платформа «Юрайт» [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/515781.

Приложение 3

Планы лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Приложение 4

Подготовка докладов

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развернутое, официальное сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

В докладе должна быть представлена не только фактическая и интерпретационная составляющая, но и собственная позиция студента, подтвержденная фактическим материалом.

Перечень тем докладов

Раздел 1. Авангард

1. Авангард – искусство утопии (на примере архитектурных проектов Ле Корбюзье).
2. Кубизм: рождение коллажа.
3. «Вещь» в контексте художественного авангарда начала XX века: реди-мейд, дадаизм, сюрреализм.
4. Манифесты и тексты художников XX века.
5. Литература, фотография и живопись сюрреализма: творческий диалог.
6. Баухауз и ВХУТЕМАС.
7. Выпускники Баухауза на Урале.
8. Конструктивистская архитектура Екатеринбурга.
9. Производственное искусство.
10. Искусство тоталитарных режимов: идеология и художественный язык.

Раздел 2. Высокий модернизм

1. Влияние философии экзистенциализма на европейское искусство второй половины XX века.
2. Европейская абстракция первой половины XX века и американский абстрактный экспрессионизм: точки схода и радикальные различия.
3. «Упакованный» объект в искусстве XX века.
4. Кинетические объекты Шоффера и Тенгли.
5. Американский поп-арт и французский нуво-реализм.
6. Искусство оп-арта.
7. Рой Лихтенштейн и язык комикса.
8. Архаическое и ритуальное в контексте искусства XX века.
9. Овладение пространством — энвайромент в творчестве современных художников.
10. Перформативные стратегии в современном искусстве (различия в понятиях «перформанс», «хэппенинг», «акция»).

Раздел 3. Постмодернизм

1. Принцип деконструкции в архитектуре второй половины XX века.
2. Итальянский минимализм: основные представители «бедного искусства», освоение новых материалов и форм.
3. Искусство Улая: от перформанса к видео-арту.
4. Искусство М. Абрамович.
5. Венский акционизм.
6. Жестокость как эстетическая категория в перформативных арт-практиках.
7. Уличное искусство современного Екатеринбурга.
8. Современное искусство мегаполиса.
9. Институциональное строение мира современного искусства.
10. Современное искусство и арт-рынок.

11. Scienceart: на перекрестке точных наук и художественных практик.
12. Трансформация скульптуры в искусстве XX века.
13. Представители новой британской волны и значение деятельности Саачи в их продвижении на художественной сцене.
14. Какое произведение можно считать первым артефактом современного искусства.
15. Цена и ценность произведения искусства в пространстве арт-рынка.
16. Биеннале и ярмарка: сравнительный анализ.
17. Становление института современного кураторства арт-проектов.
18. Современный музей: архитектурная концепция и новые социально-художественные функции.

Критерии оценивания:

– понимание проблемы (от 0,5 до 1 балла);
– актуальность и профессиональная направленность информации (от 0,5 до 1 балла);
– логичность и аргументированность выводов и обобщений (от 0,5 до 1 балла);
– осмысление, отделение главного от второстепенного при изложении текста доклада (от 0,5 до 1 балла);
– грамотность и обоснованность изложения (от 0,5 до 1 балла);
– доклад должен сопровождаться визуальным рядом – презентацией (от 0,5 до 1 балла).

Приложение 5

Подготовка выступления по темес использованием мультимедиа-презентации (слайд-программы)

При подготовке выступления учитывать следующие критерии:

- раскрытие темы с использованием примеров, логичность изложения;
- использование профессиональной терминологии;
- применение теоретических знаний при решении актуальных профессиональных задач;
- умение вступать в диалог и отстаивать собственную точку зрения.

При подготовке презентации учитывать следующие критерии:

- соответствие теме;
- информативность;
- смысл текста на слайде;
- объем текста на слайде;
- отсутствие дублирования текста выступления и текста на слайде;
- качество цветового оформления и наличие анимационных эффектов;
- правильность оформления.

Выступление должно быть представлено на бумажном, а презентация – на электронном носителях. Темы выступлений см. выше.

За соблюдение всех критериев ставится 1 балл.

Приложение 6

Эссе

Требования к содержанию, объему и оформлению эссе

Эссе – вид письменной работы, посвященной конкретному частному вопросу, написанной в свободной манере и выражающей мнение автора сочинения.

В процессе работы над эссе студенту необходимо показать:

– умение самостоятельно критически осмыслить проблему и сформулировать четкий тезис, содержащий авторское мнение относительно данной проблемы;

– умение излагать свою позицию аргументировано, с использованием искусствоведческого лексикона и с обращением к уже полученным в ходе изучения дисциплины знаниям из области искусства XX–XXI веков;

– умение самостоятельно находить необходимый для работы над эссе материал;

– умение грамотно оформлять цитаты и библиографические ссылки.

Объем эссе должен составлять 6-8 тысяч знаков с пробелами.

Содержание эссе. В эссе студент может:

– рассмотреть актуальную художественную выставку, проходящую в данный момент в Екатеринбурге. Выставка должна быть посвящена искусству XX-XXI веков;

– проанализировать произведения искусства XX века из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ориентироваться можно по направлениям – авангард, соцреализм, «суровый стиль») и галерейных площадок города;

– провести исследование, посвященное наследию екатеринбургского архитектурного авангарда.

Структура эссе в каждом конкретном случае определяется авторским видением избранной темы, однако в каждом эссе должны быть следующие части:

– введение, где кратко излагается суть избранной автором проблемы и формулируется тезис – утверждение, которое будет обосновываться последующим текстом, либо вопрос, ответ на который автор предлагает в своем эссе. Введение составляет около 20% от общего объема текста;

– основная часть, посвященная разработке избранной темы. Основная часть структурируется разделами или параграфами, ее объем составляет около 60% текста;

– заключение, посвященное выводам, к которым студент пришел в процессе работы над темой, где кратко резюмируется авторская позиция по избранному вопросу;

– список литературы и источников является обязательным завершающим звеном эссе. Количество источников не регламентируется, приветствуется обращение к электронным ресурсам библиотеки МБОУ ВО ЕАСИ (http://еаси.екатеринбург.рф/biblioteka/675), а также источникам на иностранных языках.

Формулировка темы эссе. Преподаватель задает общее направление эссе (см. «Содержание эссе»), однако конкретная тема эссе формулируется студентом самостоятельно, но согласовывается с преподавателем. При формулировке темы следует иметь в виду, что она должна побуждать к активному размышлению, рассуждению или анализу, а не реферированию существующих источников. Для этого тема эссе должна быть проблемной.

«Послевоенная живопись США, Европы»– темы эссе для 6 семестра:

– Френсис Бэкон: трагедия как форма бытия в искусстве;

– абстрактный экспрессионизм: от художественного эксперимента к «искусству на экспорт»;

– Альберто Джакометти: скульптура и воины;

– интерпретация темы Второй мировой войны художниками Европы и США второй половины XX века.

«Послевоенная живопись СССР» — темы эссе для 7 семестра:

– эксперимент Е. Рухина;
– абстрактные композиции Ю. Злотникова;
– абстракция Л. Мастерковой;
– экзистенциальные поиски в живописи А. Зверева;
– «суровый стиль» в послевоенной советской живописи.

Критерии оценивания эссе:

– соответствие текста эссе указанной теме;
– наличие авторского тезиса;
– самостоятельность написания, ясно выраженная и подкрепленная аргументами авторская позиция;
– применение профессиональной лексики и демонстрация уже имеющихся знаний об искусстве XX-XXI веков;
– соблюдение дедлайна — эссе должно быть сдано преподавателю в оговоренные сроки;
– оформление работы в соответствии с указанными в ФОСах требованиями и грамотное оформление цитат;
– использование актуальной научной литературы (в том числе источников, опубликованных в течение последних пяти лет, и источников на иностранных языках).

№ п/п	Критерии оценивания	Оценка в баллах	
		Минимум	Максимум
1	Соответствие содержания работы заявленной теме	0,5	1
2	Наличие четко сформулированного тезиса	0,5	1
3	Доказательность и аргументированность в раскрытии и обосновании авторской позиции	0,5	1
4	Высокое качество текста (стилистическая выдержанность и легкость изложения, богатство в использовании выразительных средств и т. д.)	0,5	1
5	Использование не менее пяти различных источников при работе над эссе	0,5	1
Общая сумма баллов		**2,5**	**5**

Внимание! Эссе сдается преподавателю и в печатном, и в электронном виде.

Требования к оформлению эссе – согласно «Положению об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Приложение 7

Выполнение самостоятельной работы

Целью выполнения контрольной работы по дисциплине«Морфология современного искусства» является углубление знаний в области истории и теории визуальных искусств XX-XXI веков и применение их для профессиональной самореализации.

В ходе выполнения контрольной работы ставятся следующие задачи:

– пробудить у обучающихся живой интерес к актуальному искусству как в мировом, так и в локальном контексте г. Екатеринбурга;

– освоить понятийный аппарат современного художественного дискурса;

– познакомиться с многообразием ресурсов, посвященных современному искусству.

Методические указания по выполнению заданий к контрольным работам

Структура и содержание контрольной работы

В контрольных заданиях содержатся задания из разделов курса «Морфология современного искусства», предназначенные для самостоятельного выполнения обучающимися заочной формы обучения.

Контрольная работа состоит из двух разделов.

Для подготовки к выполнению заданий контрольных работ предлагается воспользоваться предложенными в заданиях источниками, а также другим учебным материалом (см., например, список литературы), самостоятельно подобрав необходимые для выполнения заданий разделы.

Каждый обучающийся заочной формы должен выполнить все три раздела контрольной работы.

Требования к оформлению контрольной работы – согласно «Положению об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Приложение 8

Таблица

Таблица – способ передачи содержания текста, заключающийся в организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена пара значений – номер строки и номер колонки. Таким образом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному столбцу или одной строке.

Памятка для составления таблиц

1. Прочти текст.
2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал.
3. Начерти таблицу с определенным количеством граф и столбцов.
5. Запиши в соответствующие графы и столбцы таблицы материал из текста в сокращенном виде.
6. После таблицы сделай выводы.
7. Если задание этого требует, дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.

Шаблон таблицы для 6 семестра

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: авангард (1900-1930-е гг.)

№ п/п	**Направления / течения / школы**	**Характерные стилистические особенности и черты**	**Основные художники и их произведения, базовые для данного направления**
1	Фовизм		
2	Кубизм		
3	Художники «Парижской школы»		
4	Экспрессионизм		
5	Дада		
6	Футуризм		
7	Сюрреализм		
8	Абстракционизм		
9	Лучизм		
10	Примитивизм		
11	Кубофутуризм		
12	Супрематизм		
13	Конструктивизм		

Шаблон таблицы для 7 семестра

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: высокий модернизм (1940-1950-е гг.)»

№ п/п	**Направления / течения / школы**	**Характерные стилистические особенности и черты**	**Основные художники и их произведения, базовые для данного направления**
1	Абстрактный экспрессионизм: живопись действия		
2	Абстрактный экспрессионизм:		

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
	живопись цветового поля		
3	Скульптура нью-йоркской школы		
4	Информель		
5	Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура		
6	Оп-арт		

Критерии оценивания:

– соответствие содержания таблицы теме (от 0 до 0,5 балла);

– полнота раскрытия темы (освещены основные признаки, причины, движущие силы, хронология и т. д.) (от 1 до 3 баллов);

– наличие аргументированных выводов после таблицы (от 0,5 до 1 балла);

– наличие полного анализа стилистических особенностей и черт произведения (от 0,5 до 1,5 балла).

Приложение 9

Практическое задание на промежуточную аттестацию

Для выполнения задания необходимо разделиться на группы по 3-4 человека (максимум – 5). Задание включает в себя разработку и создание произведения в стиле постмодернизма (концептуализма).

План работы:

- придумать концепт (идею);
- распределить роли в команде;
- сделать подробное текстовое описание этой идеи;
- воплотить идею с помощью любых средств (нарисовать, напечатать, сделать инсталляцию, перформанс и т.д.). Исключение составляют формы, содержащие физическое / психологическое насилие или формы, могущие причинить вред здоровью;
- представить свое произведение на экзамене;
- получить обратную связь от зрителей.

Пояснения: произведение должно учитывать особенности постмодернистского подхода, то есть, содержать, например, цитаты из других произведений, или обыгрывать ранее созданные работы, и т.д.

Критерии оценивания:

- полнота раскрытия темы (от 0,2 до 1 балла);
- эффективность выстраивания совместной работы (от 0,2 до 2 баллов);
- качество проекта и его пояснительной части (от 0,5 до 2 балла);
- качество публичного представления проекта (доступность, грамотность, яркость и образность изложения материала) (от 0,1 до 1 балла);
- соответствие заявленной тематике (от 0,5 до 1 баллов).

Приложение 10

Задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения и методические указания к их выполнению

Контрольная работа по дисциплине «Морфология современного искусства» состоит из заполнения таблиц. Контрольная работа оформляется в соответствии с «Положением об оформлении всех видов учебных и аттестационных работ».

Задания для контрольной работы 1

Заполните таблицы (в соответствии с изучаемым в данном семестре периодом).

Задание 1. Заполнить таблицу «Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: авангард (1900-1930-е годы)».

Шаблоны таблиц

Таблица 1

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: авангард (1900-1930-е гг)

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
1	Фовизм		
2	Кубизм		
3	Художники «Парижской школы»		
4	Экспрессионизм		
5	Дада		
6	Футуризм		
7	Сюрреализм		
8	Абстракционизм		
9	Лучизм		
10	Примитивизм		
11	Кубофутуризм		
12	Супрематизм		
13	Конструктивизм		

Задание 2. Заполнить таблицу «Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: высокий модернизм (1940-1950-е годы)»

Таблица 2

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: высокий модернизм (1940-1950-е гг)»

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
1	Абстрактный экспрессионизм: живопись действия		
2	Абстрактный		

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
	экспрессионизм: живопись цветового поля		
3	Скульптура нью-йоркской школы		
4	Информель		
5	Послевоенная европейская фигуративная живопись и скульптура		
6	Оп-арт		

Задание для контрольной работы 2

Заполнить таблицу «Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: постмодернизм (1960-2000-е годы)»

Шаблон таблицы

Направления (течения, школы) современных визуальных искусств: постмодернизм (1960-2000-е годы)

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
1	Концептуализм		
2	Ленд-арт		
3	Минимализм		
4	Ассамбляж		
5	Нуво-реализм		
6	Поп-арт		
7	Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм		
8	Аппроприация		
9	Постживописная абстракция, абстракция «жесткого угла»		
10	Органическая абстракция восьмидесятых		
11	«Процессуальное искусство»		
12	Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент		

№ п/п	Направления / течения / школы	Характерные стилистические особенности и черты	Основные художники и их произведения, базовые для данного направления
13	Перформанс и боди-арт		
14	Искусство и деформация		
15	Эстетика взаимодействия		
16	Сайт-специфичная скульптура		
17	Стрит-арт		
18	Меди-арт и видео-арт		
19	Био-арт		